

音乐学目录

1. 《基本乐理》教学大纲.....	1
2. 《视唱练耳 I (1)》教学大纲.....	12
3. 《视唱练耳 I (2)》教学大纲.....	20
4. 《视唱练耳 I (3)》教学大纲.....	29
5. 《视唱练耳 I (4)》教学大纲.....	39
6. 《和声学 I (1)》教学大纲.....	49
7. 《和声学 I (2)》教学大纲.....	58
8. 《中国民族音乐 1》教学大纲.....	67
9. 《中国民族音乐 2》教学大纲.....	76
10. 《中国音乐史与名作欣赏 (1)》教学大纲.....	85
11. 《中国音乐史与名作欣赏 (2)》教学大纲.....	96
12. 《西方音乐史与名作欣赏 (1)》教学大纲.....	105
13. 《西方音乐史与名作欣赏 (2)》教学大纲.....	116
14. 《曲式与作品分析 I (1)》教学大纲.....	126
15. 《曲式与作品分析 I (2)》教学大纲.....	135
16. 《钢琴 I (1)》教学大纲.....	144
17. 《钢琴 I (2)》教学大纲.....	152
18. 《钢琴 I (3)》教学大纲.....	160
19. 《钢琴 I (4)》教学大纲.....	169
20. 《声乐 I (1)》教学大纲.....	178
21. 《声乐 I (2)》教学大纲.....	187
22. 《声乐 I (3)》教学大纲.....	196
23. 《声乐 I (4)》教学大纲.....	205
24. 《器乐 I (1)》教学大纲.....	214
① 《器乐 I (1) (琵琶)》教学大纲.....	214
② 《器乐 I (1) (箏)》教学大纲.....	223
③ 《器乐 I (1) (中阮)》教学大纲.....	231
④ 《器乐 I (1) (竹笛)》教学大纲.....	240
⑤ 《器乐 I (1) (打击乐)》教学大纲.....	249

⑥	《器乐 I (1) (大提琴)》教学大纲.....	257
⑦	《器乐 I (1) (二胡)》教学大纲.....	266
⑧	《器乐 I (1) (笙)》教学大纲.....	274
⑨	《器乐 I (1) (唢呐)》教学大纲.....	281
⑩	《器乐 I (1) (小提琴)》教学大纲.....	288
⑪	《器乐 I (1) (扬琴)》教学大纲.....	297
⑫	《器乐 I (1) (中提琴)》教学大纲.....	307
25.	《器乐 I (2)》教学大纲.....	318
①	《器乐 I (2) (琵琶)》教学大纲.....	318
②	《器乐 I (2) (箏)》教学大纲.....	327
③	《器乐 I (2) (中阮)》教学大纲.....	334
④	《器乐 I (2) (竹笛)》教学大纲.....	342
⑤	《器乐 I (2) (打击乐)》教学大纲.....	351
⑥	《器乐 I (2) (大提琴)》教学大纲.....	359
⑦	《器乐 I (2) (二胡)》教学大纲.....	368
⑧	《器乐 I (2) (笙)》教学大纲.....	376
⑨	《器乐 I (2) (唢呐)》教学大纲.....	383
⑩	《器乐 I (2) (小提琴)》教学大纲.....	390
⑪	《器乐 I (2) (扬琴)》教学大纲.....	399
⑫	《器乐 I (2) (中提琴)》教学大纲.....	409
26.	《器乐 I (3)》教学大纲.....	419
①	《器乐 I (3) (琵琶)》教学大纲.....	419
②	《器乐 I (3) (箏)》教学大纲.....	428
③	《器乐 I (3) (中阮)》教学大纲.....	435
④	《器乐 I (3) (竹笛)》教学大纲.....	443
⑤	《器乐 I (3) (打击乐)》教学大纲.....	452
⑥	《器乐 I (3) (大提琴)》教学大纲.....	460
⑦	《器乐 I (3) (二胡)》教学大纲.....	469
⑧	《器乐 I (3) (笙)》教学大纲.....	477
⑨	《器乐 I (3) (唢呐)》教学大纲.....	484

⑩ 《器乐 I (3) (小提琴)》教学大纲.....	491
⑪ 《器乐 I (3) (扬琴)》教学大纲.....	500
⑫ 《器乐 I (3) (中提琴)》教学大纲.....	510
27. 《形体训练与舞蹈编导基础》教学大纲.....	520
28. 《合唱与指挥基础 I (1)》教学大纲.....	528
29. 《合唱与指挥基础 I (2)》教学大纲.....	537
30. 《钢琴即兴伴奏 I (1)》教学大纲.....	546
31. 《钢琴即兴伴奏 I (2)》教学大纲.....	553
32. 《学校音乐教育导论与教材教法》(1) 教学大纲.....	560
33. 《学校音乐教育导论与教材教法》(2) 教学大纲.....	576
34. 《声乐 II (1)》教学大纲.....	585
35. 《声乐 II (2)》教学大纲.....	596
36. 《声乐 II (3)》教学大纲.....	607
37. 《钢琴 II (1)》教学大纲.....	617
38. 《钢琴 II (2)》教学大纲.....	625
39. 《钢琴 II (3)》教学大纲.....	633
40. 《器乐 II (1)》教学大纲.....	641
① 《器乐 II (1) (琵琶)》教学大纲.....	641
② 《器乐 II (1) (箏)》教学大纲.....	650
③ 《器乐 II (1) (中阮)》教学大纲.....	657
④ 《器乐 II (1) (竹笛)》教学大纲.....	665
⑤ 《器乐 II (1) (打击乐)》教学大纲.....	674
⑥ 《器乐 II (1) (大提琴)》教学大纲.....	682
⑦ 《器乐 II (1) (二胡)》教学大纲.....	690
⑧ 《器乐 II (1) (笙)》教学大纲.....	697
⑨ 《器乐 II (1) (唢呐)》教学大纲.....	704
⑩ 《器乐 II (1) (小提琴)》教学大纲.....	711
⑪ 《器乐 II (1) (扬琴)》教学大纲.....	722
⑫ 《器乐 II (1) (中提琴)》教学大纲.....	731
41. 《器乐 II (2)》教学大纲.....	741

① 《器乐 II (2) (琵琶)》教学大纲.....	741
② 《器乐 II (2) (箏)》教学大纲.....	749
③ 《器乐 II (2) (中阮)》教学大纲.....	756
④ 《器乐 II (2) (竹笛)》教学大纲.....	763
⑤ 《器乐 II (2) (打击乐)》教学大纲.....	771
⑥ 《器乐 II (2) (大提琴)》教学大纲.....	779
⑦ 《器乐 II (2) (二胡)》教学大纲.....	787
⑧ 《器乐 II (2) (笙)》教学大纲.....	794
⑨ 《器乐 II (2) (唢呐)》教学大纲.....	801
⑩ 《器乐 II (2) (小提琴)》教学大纲.....	808
⑪ 《器乐 II (2) (扬琴)》教学大纲.....	819
⑫ 《器乐 II (2) (中提琴)》教学大纲.....	828
42. 《器乐 II (3)》教学大纲.....	838
① 《器乐 II (3) (琵琶)》教学大纲.....	838
② 《器乐 II (3) (箏)》教学大纲.....	845
③ 《器乐 II (3) (中阮)》教学大纲.....	851
④ 《器乐 II (3) (竹笛)》教学大纲.....	858
⑤ 《器乐 II (3) (打击乐)》教学大纲.....	865
⑥ 《器乐 II (3) (大提琴)》教学大纲.....	873
⑦ 《器乐 II (3) (二胡)》教学大纲.....	880
⑧ 《器乐 II (3) (笙)》教学大纲.....	886
⑨ 《器乐 II (3) (唢呐)》教学大纲.....	893
⑩ 《器乐 II (3) (小提琴)》教学大纲.....	900
⑪ 《器乐 II (3) (扬琴)》教学大纲.....	910
⑫ 《器乐 II (3) (中提琴)》教学大纲.....	919
43. 《作曲 II (1)》教学大纲.....	929
44. 《作曲 II (2)》教学大纲.....	937
45. 《作曲 II (3)》教学大纲.....	944
46. 《合唱与指挥 (1)》教学大纲.....	952
47. 《合唱与指挥 (2)》教学大纲.....	961

48.	《合唱与指挥（3）》教学大纲.....	969
49.	《音乐学理论与方法（1）》教学大纲.....	976
50.	《音乐学理论与方法（2）》教学大纲.....	984
51.	《音乐学理论与方法（3）》教学大纲.....	992
52.	《艺术学概论》教学大纲.....	999
53.	《中国音乐史文献研读（1）》教学大纲.....	1004
54.	《中国音乐史文献研读（2）》教学大纲.....	1014
55.	《中国音乐史文献研读（3）》教学大纲.....	1023
56.	《西方音乐史文献研读（1）》教学大纲.....	1032
57.	《西方音乐史文献研读（2）》教学大纲.....	1041
58.	《西方音乐史文献研读（3）》教学大纲.....	1050
59.	《中国民族音乐文献研读 1》教学大纲.....	1058
60.	《中国民族音乐文献研读 2》教学大纲.....	1067
61.	《中国民族音乐文献研读 3》教学大纲.....	1076
62.	《钢琴艺术史》教学大纲.....	1083
63.	《音乐美学》教学大纲.....	1092
64.	《钢琴教学法》教学大纲.....	1100
65.	《文献检索与论文写作》教学大纲.....	1110
66.	《电脑音乐基础》教学大纲.....	1120
67.	《和声分析》教学大纲.....	1127
68.	《歌曲写作与改编》教学大纲.....	1137
69.	《视唱练耳 II》教学大纲.....	1146
70.	《复调音乐基础》教学大纲.....	1155
71.	《流行音乐创作与编曲（1）》教学大纲.....	1164
72.	《流行音乐创作与编曲（2）》教学大纲.....	1171
73.	《录音与混音（1）》教学大纲.....	1178
74.	《录音与混音（2）》教学大纲.....	1185
75.	《小型乐队编配》教学大纲.....	1192
76.	《吟诵音乐创编》教学大纲.....	1201
77.	《合唱音乐赏析》教学大纲.....	1210

78.	《钢琴名作与演奏赏析》教学大纲.....	1219
79.	《器乐名作与演奏赏析》教学大纲.....	1229
80.	《声乐名作与名作赏析》教学大纲.....	1238
81.	《戏剧表演与名作赏析》教学大纲.....	1250
82.	《舞蹈名作鉴赏》教学大纲.....	1260
83.	《交响乐欣赏》教学大纲.....	1269
84.	《通俗音乐欣赏》教学大纲.....	1278
85.	《乐队训练（1）》教学大纲.....	1287
86.	《乐队训练（2）》教学大纲.....	1295
87.	《乐队训练（3）》教学大纲.....	1303
88.	《乐队训练（4）》教学大纲.....	1311
89.	《乐队训练（5）》教学大纲.....	1318
90.	《合（重）唱训练（1）》教学大纲.....	1326
91.	《合（重）唱训练（2）》教学大纲.....	1335
92.	《合（重）唱训练（3）》教学大纲.....	1344
93.	《合（重）唱训练（4）》教学大纲.....	1353
94.	《钢琴艺术指导 I（1）》教学大纲.....	1362
95.	《钢琴艺术指导 I（2）》教学大纲.....	1372
96.	《朗读与正音意大利语》教学大纲.....	1382
97.	《朗读与正音中文》教学大纲.....	1391
98.	《朗读与正音（德语）》教学大纲.....	1401
99.	《奥尔夫音乐实践》教学大纲.....	1408
100.	《室内乐训练（弦乐）（1）》教学大纲.....	1417
101.	《室内乐训练（弦乐）（2）》教学大纲.....	1427
102.	《室内乐训练（弦乐）（3）》教学大纲.....	1436
103.	《室内乐训练（弦乐）（4）》教学大纲.....	1445
104.	《教育见习》教学大纲.....	1454
105.	《教育技能训练 I》教学大纲.....	1457
106.	《教育技能训练 II》教学大纲.....	1460
107.	《教育技能竞赛》教学大纲.....	1463

108.	《教育实习》教学大纲.....	1466
109.	《艺术实践》教学大纲.....	1469
110.	《毕业论文（设计）》教学大纲.....	1472

音乐表演目录

1. 《基本乐理》教学大纲.....	1477
2. 《视唱练耳 I (1)》教学大纲.....	1488
3. 《视唱练耳 I (2)》教学大纲.....	1496
4. 《视唱练耳 I (3)》教学大纲.....	1506
5. 《视唱练耳 I (4)》教学大纲.....	1516
6. 《和声学 I (1)》教学大纲.....	1526
7. 《和声学 I (2)》教学大纲.....	1535
8. 《中国民族音乐 1》教学大纲.....	1544
9. 《中国民族音乐 2》教学大纲.....	1553
10. 《中国音乐史与名作欣赏 (1)》教学大纲.....	1562
11. 《中国音乐史与名作欣赏 (2)》教学大纲.....	1573
12. 《西方音乐史与名作欣赏 (1)》教学大纲.....	1582
13. 《西方音乐史与名作欣赏 (2)》教学大纲.....	1591
14. 《曲式与作品分析 I (1)》教学大纲.....	1599
15. 《曲式与作品分析 I (2)》教学大纲.....	1608
16. 《声乐 III (1)》教学大纲.....	1617
17. 《声乐 III (2)》教学大纲.....	1628
18. 《声乐 III (3)》教学大纲.....	1639
19. 《声乐 III (4)》教学大纲.....	1650
20. 《声乐 III (5)》教学大纲.....	1661
21. 《声乐 III (6)》教学大纲.....	1672
22. 《声乐 III (7)》教学大纲.....	1683
23. 《声乐艺术史》教学大纲.....	1695
24. 《钢琴 IV》教学大纲.....	1709
25. 《合(重)唱训练 II (1)》教学大纲.....	1717
26. 《合(重)唱训练 II (2)》教学大纲.....	1726
27. 《合(重)唱训练 II (3)》教学大纲.....	1735
28. 《合(重)唱训练 II (4)》教学大纲.....	1744
29. 《钢琴即兴伴奏 I (1)》教学大纲.....	1753

30. 《钢琴 III (1)》教学大纲.....	1760
31. 《钢琴 III (2)》教学大纲.....	1768
32. 《钢琴 III (3)》教学大纲.....	1776
33. 《钢琴 III (4)》教学大纲.....	1784
34. 《钢琴 III (5)》教学大纲.....	1792
35. 《钢琴 III (6)》教学大纲.....	1801
36. 《钢琴 III》(7) 教学大纲.....	1810
37. 《钢琴艺术史 (II)》教学大纲.....	1818
38. 《钢琴艺术指导 II》(1) 教学大纲.....	1828
39. 《钢琴艺术指导 II》(2) 教学大纲.....	1835
40. 《钢琴即兴伴奏 I (1)》教学大纲.....	1842
41. 《钢琴即兴伴奏 I (2)》教学大纲.....	1849
42. 《合 (重) 奏训练 (1)》教学大纲.....	1856
43. 《合 (重) 奏训练 (2)》教学大纲.....	1862
44. 《器乐 III (1)》教学大纲.....	1868
① 《器乐 III (1) (古筝)》教学大纲.....	1868
② 《器乐 III (1) (琵琶)》教学大纲.....	1877
③ 《器乐 III (1) (中阮)》教学大纲.....	1888
④ 《器乐 III (1) (扬琴)》教学大纲.....	1899
⑤ 《器乐 III (1) (笙)》教学大纲.....	1909
⑥ 《器乐 III (1) (唢呐)》教学大纲.....	1916
⑦ 《器乐 III (1) (竹笛)》教学大纲.....	1923
⑧ 《器乐 III (1) (打击乐)》教学大纲.....	1933
⑨ 《器乐 III (1) (大提琴)》教学大纲.....	1943
⑩ 《器乐 III (1) (小提琴)》教学大纲.....	1952
⑪ 《器乐 III (1) (二胡)》教学大纲.....	1963
45. 《器乐 III (2)》教学大纲.....	1971
① 《器乐 III (2) (古筝)》教学大纲.....	1971
② 《器乐 III (2) (琵琶)》教学大纲.....	1980
③ 《器乐 III (2) (中阮)》教学大纲.....	1989

④	《器乐Ⅲ(2)(扬琴)》教学大纲.....	1998
⑤	《器乐Ⅲ(2)(笙)》教学大纲.....	2007
⑥	《器乐Ⅲ(2)(唢呐)》教学大纲.....	2014
⑦	《器乐Ⅲ(2)(竹笛)》教学大纲.....	2021
⑧	《器乐Ⅲ(2)(打击乐)》教学大纲.....	2030
⑨	《器乐Ⅲ(2)(大提琴)》教学大纲.....	2040
⑩	《器乐Ⅲ(2)(小提琴)》教学大纲.....	2049
⑪	《器乐Ⅲ(2)(二胡)》教学大纲.....	2060
46.	《器乐Ⅲ(3)》教学大纲.....	2068
①	《器乐Ⅲ(3)(古筝)》教学大纲.....	2068
②	《器乐Ⅲ(3)(琵琶)》教学大纲.....	2077
③	《器乐Ⅲ(3)(中阮)》教学大纲.....	2086
④	《器乐Ⅲ(3)(扬琴)》教学大纲.....	2096
⑤	《器乐Ⅲ(3)(笙)》教学大纲.....	2106
⑥	《器乐Ⅲ(3)(唢呐)》教学大纲.....	2113
⑦	《器乐Ⅲ(3)(竹笛)》教学大纲.....	2120
⑧	《器乐Ⅲ(3)(打击乐)》教学大纲.....	2129
⑨	《器乐Ⅲ(3)(大提琴)》教学大纲.....	2139
⑩	《器乐Ⅲ(3)(小提琴)》教学大纲.....	2149
⑪	《器乐Ⅲ(3)(二胡)》教学大纲.....	2160
47.	《器乐Ⅲ(4)》教学大纲.....	2168
①	《器乐Ⅲ(4)(古筝)》教学大纲.....	2168
②	《器乐Ⅲ(4)(琵琶)》教学大纲.....	2177
③	《器乐Ⅲ(4)(中阮)》教学大纲.....	2186
④	《器乐Ⅲ(4)(扬琴)》教学大纲.....	2195
⑤	《器乐Ⅲ(4)(笙)》教学大纲.....	2205
⑥	《器乐Ⅲ(4)(唢呐)》教学大纲.....	2212
⑦	《器乐Ⅲ(4)(竹笛)》教学大纲.....	2219
⑧	《器乐Ⅲ(4)(打击乐)》教学大纲.....	2228
⑨	《器乐Ⅲ(4)(大提琴)》教学大纲.....	2237

⑩ 《器乐Ⅲ(4)(小提琴)》教学大纲.....	2246
⑪ 《器乐Ⅲ(4)(二胡)》教学大纲.....	2257
48. 《器乐Ⅲ(5)》教学大纲.....	2265
① 《器乐Ⅲ(5)(古筝)》教学大纲.....	2265
② 《器乐Ⅲ(5)(琵琶)》教学大纲.....	2274
③ 《器乐Ⅲ(5)(中阮)》教学大纲.....	2283
④ 《器乐Ⅲ(5)(扬琴)》教学大纲.....	2292
⑤ 《器乐Ⅲ(5)(笙)》教学大纲.....	2302
⑥ 《器乐Ⅲ(5)(唢呐)》教学大纲.....	2309
⑦ 《器乐Ⅲ(5)(竹笛)》教学大纲.....	2316
⑧ 《器乐Ⅲ(5)(打击乐)》教学大纲.....	2325
⑨ 《器乐Ⅲ(5)(大提琴)》教学大纲.....	2333
⑩ 《器乐Ⅲ(5)(小提琴)》教学大纲.....	2342
⑪ 《器乐Ⅲ(5)(二胡)》教学大纲.....	2353
49. 《器乐Ⅲ(6)(古筝)》教学大纲.....	2361
① 《器乐Ⅲ(6)》教学大纲.....	2361
② 《器乐Ⅲ(6)(琵琶)》教学大纲.....	2370
③ 《器乐Ⅲ(6)(中阮)》教学大纲.....	2379
④ 《器乐Ⅲ(6)(扬琴)》教学大纲.....	2388
⑤ 《器乐Ⅲ(6)(笙)》教学大纲.....	2398
⑥ 《器乐Ⅲ(6)(唢呐)》教学大纲.....	2405
⑦ 《器乐Ⅲ(6)(竹笛)》教学大纲.....	2412
⑧ 《器乐Ⅲ(6)(打击乐)》教学大纲.....	2421
⑨ 《器乐Ⅲ(6)(大提琴)》教学大纲.....	2429
⑩ 《器乐Ⅲ(6)(小提琴)》教学大纲.....	2437
⑪ 《器乐Ⅲ(6)(二胡)》教学大纲.....	2448
50. 《器乐Ⅲ(7)》教学大纲.....	2456
① 《器乐Ⅲ(7)(古筝)》教学大纲.....	2456
② 《器乐Ⅲ(7)(琵琶)》教学大纲.....	2463
③ 《器乐Ⅲ(7)(中阮)》教学大纲.....	2471

④	《器乐Ⅲ（7）（扬琴）》教学大纲.....	2479
⑤	《器乐Ⅲ（7）（笙）》教学大纲.....	2489
⑥	《器乐Ⅲ（7）（唢呐）》教学大纲.....	2496
⑦	《器乐Ⅲ（7）（竹笛）》教学大纲.....	2503
⑧	《器乐Ⅲ（7）（打击乐）》教学大纲.....	2512
⑨	《器乐Ⅲ（7）（大提琴）》教学大纲.....	2520
⑩	《器乐Ⅲ（7）（小提琴）》教学大纲.....	2527
⑪	《器乐Ⅲ（7）（二胡）》教学大纲.....	2538
51.	《室内乐训练（1）》教学大纲.....	2546
52.	《室内乐训练（2）》教学大纲.....	2555
53.	《室内乐训练（3）》教学大纲.....	2563
54.	《室内乐训练（4）》教学大纲.....	2572
55.	《室内乐训练（5）》教学大纲.....	2581
56.	《室内乐训练（6）》教学大纲.....	2589
57.	《民族器乐概论》教学大纲.....	2597
58.	《作曲（1）》教学大纲.....	2607
59.	《作曲（2）》教学大纲.....	2614
60.	《作曲（3）》教学大纲.....	2621
61.	《作曲（4）》教学大纲.....	2628
62.	《作曲（5）》教学大纲.....	2635
63.	《作曲（6）》教学大纲.....	2643
64.	《作曲（7）》教学大纲.....	2651
65.	《电脑音乐制作与创作（1）》教学大纲.....	2658
66.	《电脑音乐制作与创作（2）》教学大纲.....	2665
67.	《电脑音乐制作与创作（3）》教学大纲.....	2672
68.	《电脑音乐制作与创作（3）》教学大纲.....	2679
69.	《和声理论与写作》教学大纲.....	2686
70.	《曲式学》教学大纲.....	2696
71.	《配器法与总谱分析》教学大纲.....	2707
72.	《对位法》教学大纲.....	2716

73. 《器乐Ⅳ（吉他）》教学大纲.....	2725
74. 《钢琴Ⅴ（1）》教学大纲.....	2732
75. 《钢琴Ⅴ（2）》教学大纲.....	2740
76. 《艺术学概论》教学大纲.....	2748
77. 《音乐美学》教学大纲.....	2753
78. 《文献检索与论文写作》教学大纲.....	2763
79. 《乐队训练（1）》教学大纲.....	2773
80. 《乐队训练（2）》教学大纲.....	2780
81. 《乐队训练（3）》教学大纲.....	2787
82. 《乐队训练（4）》教学大纲.....	2795
83. 《乐队训练（5）》教学大纲.....	2802
84. 《乐队训练（6）》教学大纲.....	2809
85. 《乐队训练（7）》教学大纲.....	2816
86. 《朗读与正音意大利语》教学大纲.....	2823
87. 《朗读与正音中文》教学大纲.....	2832
88. 《朗读与正音（德语）》教学大纲.....	2842
89. 《合唱与指挥基础Ⅱ（1）》教学大纲.....	2849
90. 《合唱与指挥基础Ⅱ（2）》教学大纲.....	2858
91. 《电脑音乐基础》教学大纲.....	2867
92. 《歌曲写作与改编》教学大纲.....	2874
93. 《戏曲表演》教学大纲.....	2882
94. 《和声分析》教学大纲.....	2892
95. 《器乐Ⅱ（1）》教学大纲.....	2902
① 《器乐Ⅱ（1）（琵琶）》教学大纲.....	2902
② 《器乐Ⅱ（1）（箏）》教学大纲.....	2911
③ 《器乐Ⅱ（1）（中阮）》教学大纲.....	2918
④ 《器乐Ⅱ（1）（竹笛）》教学大纲.....	2926
⑤ 《器乐Ⅱ（1）（打击乐）》教学大纲.....	2934
⑥ 《器乐Ⅱ（1）（大提琴）》教学大纲.....	2942
⑦ 《器乐Ⅱ（1）（二胡）》教学大纲.....	2950

⑧	《器乐 II (1) (笙)》教学大纲.....	2957
⑨	《器乐 II (1) (唢呐)》教学大纲.....	2964
⑩	《器乐 II (1) (小提琴)》教学大纲.....	2971
⑪	《器乐 II (1) (扬琴)》教学大纲.....	2982
⑫	《器乐 II (1) (中提琴)》教学大纲.....	2991
96.	《器乐 II (2)》教学大纲.....	3001
①	《器乐 II (2) (琵琶)》教学大纲.....	3001
②	《器乐 II (2) (箏)》教学大纲.....	3009
③	《器乐 II (2) (中阮)》教学大纲.....	3016
④	《器乐 II (2) (竹笛)》教学大纲.....	3023
⑤	《器乐 II (2) (打击乐)》教学大纲.....	3031
⑥	《器乐 II (2) (大提琴)》教学大纲.....	3039
⑦	《器乐 II (2) (二胡)》教学大纲.....	3047
⑧	《器乐 II (2) (笙)》教学大纲.....	3054
⑨	《器乐 II (2) (唢呐)》教学大纲.....	3061
⑩	《器乐 II (2) (小提琴)》教学大纲.....	3068
⑪	《器乐 II (2) (扬琴)》教学大纲.....	3079
⑫	《器乐 II (2) (中提琴)》教学大纲.....	3088
97.	《器乐 II (3) (琵琶)》教学大纲.....	3098
①	《器乐 II (3) (琵琶)》教学大纲.....	3098
②	《器乐 II (3) (箏)》教学大纲.....	3105
③	《器乐 II (3) (中阮)》教学大纲.....	3111
④	《器乐 II (3) (竹笛)》教学大纲.....	3118
⑤	《器乐 II (3) (打击乐)》教学大纲.....	3125
⑥	《器乐 II (3) (大提琴)》教学大纲.....	3133
⑦	《器乐 II (3) (二胡)》教学大纲.....	3140
⑧	《器乐 II (3) (笙)》教学大纲.....	3146
⑨	《器乐 II (3) (唢呐)》教学大纲.....	3153
⑩	《器乐 II (3) (小提琴)》教学大纲.....	3160
⑪	《器乐 II (3) (扬琴)》教学大纲.....	3170

⑫ 《器乐 II (3) (中提琴)》教学大纲.....	3179
98. 《复调音乐基础》教学大纲.....	3189
99. 《视唱练耳 II》教学大纲.....	3198
100. 《流行音乐创作与编曲 (1)》教学大纲.....	3207
101. 《流行音乐创作与编曲 (2)》教学大纲.....	3213
102. 《录音与混音 (1)》教学大纲.....	3220
103. 《录音与混音 (2)》教学大纲.....	3227
104. 《小型乐队编配》教学大纲.....	3234
105. 《化妆》教学大纲.....	3243
106. 《合唱音乐赏析》教学大纲.....	3254
107. 《钢琴名作与演奏赏析》教学大纲.....	3263
108. 《器乐名作与演奏赏析》教学大纲.....	3273
109. 《声乐名作与名作赏析》教学大纲.....	3282
110. 《戏剧表演与名作赏析》教学大纲.....	3293
111. 《交响乐欣赏》教学大纲.....	3303
112. 《通俗音乐欣赏》教学大纲.....	3312
113. 《舞蹈名作鉴赏》教学大纲.....	3321
114. 《专业观摩 (1)》教学大纲.....	3331
115. 《专业观摩 (2)》教学大纲.....	3338
116. 《专业观摩 (3)》教学大纲.....	3345
117. 《专业观摩 (4)》教学大纲.....	3352
118. 《专业观摩 (5)》教学大纲.....	3359
119. 《艺术实践 (1)》教学大纲.....	3366
120. 《艺术实践 (2)》教学大纲.....	3373
121. 《艺术实践 (3)》教学大纲.....	3380
122. 《艺术实践 (4)》教学大纲.....	3387
123. 《艺术实践 (5)》教学大纲.....	3394
124. 《专业采风 (1)》教学大纲.....	3401
125. 《专业采风 (2)》教学大纲.....	3408
126. 《专业采风 (3)》教学大纲.....	3415

127. 《专业实习》教学大纲.....	3422
128. 《毕业音乐会（论文）》教学大纲.....	3429

美术学目录

1. 《绘画基础》教学大纲.....	3436
2. 《素描(石膏像)》教学大纲.....	3445
3. 《色彩写生与表现》教学大纲.....	3455
4. 《雕塑基础》教学大纲.....	3464
5. 《国画基础》教学大纲.....	3474
6. 《油画基础》教学大纲.....	3485
7. 《版画基础》教学大纲.....	3495
8. 《中国美术史》教学大纲.....	3505
9. 《艺术学概论》教学大纲.....	3518
10. 《外国美术史》教学大纲.....	3533
11. 《中学美术教学法(1)》教学大纲.....	3545
12. 《中学美术教学法(2)》教学大纲.....	3558
13. 《素描(头像)》教学大纲.....	3567
14. 《油画(头像)》教学大纲.....	3577
15. 《油画风景》教学大纲.....	3588
16. 《素描半身带手》教学大纲.....	3598
17. 《油画(半身带手)》教学大纲.....	3607
18. 《线描》教学大纲.....	3618
19. 《工笔花鸟创作》教学大纲.....	3627
20. 《写意花鸟画临摹》教学大纲.....	3638
21. 《山水临摹》教学大纲.....	3649
22. 《写意花鸟创作》教学大纲.....	3659
23. 《插画基础》教学大纲.....	3671
24. 《黑白木刻》教学大纲.....	3683
25. 《色彩》教学大纲.....	3695
26. 《铜版画技法》教学大纲.....	3704
27. 《素描人体》教学大纲.....	3719
28. 《雕塑专业素描(人体)》教学大纲.....	3728
29. 《泥塑(头像/胸像)》教学大纲.....	3738

30.	《泥塑（80CM 小人体）》教学大纲.....	3748
31.	《泥塑（120CM 小人体）》教学大纲.....	3758
32.	《雕塑创作手绘》教学大纲.....	3768
33.	《素描人体》教学大纲.....	3778
34.	《油画（人物）》教学大纲.....	3787
35.	《素描全身像》教学大纲.....	3796
36.	《油画（人体）》教学大纲.....	3805
37.	《油画材料技法研究》教学大纲.....	3814
38.	《油画（人物组合）》教学大纲.....	3822
39.	《油画预习创作》教学大纲.....	3830
40.	《线性人物素描（1）》教学大纲.....	3840
41.	《工笔人物临摹》教学大纲.....	3850
42.	《工笔人物写生创作》教学大纲.....	3859
43.	《线性人物素描（2）》教学大纲.....	3868
44.	《写意人物临摹》教学大纲.....	3878
45.	《预习创作》教学大纲.....	3887
46.	《山水创作》教学大纲.....	3895
47.	《版画预习创作》教学大纲.....	3906
48.	《套色木刻》教学大纲.....	3915
49.	《丝网版画技法》教学大纲.....	3926
50.	《综合材料版画》教学大纲.....	3937
51.	《泥塑（等大人物）》教学大纲.....	3948
52.	《泥塑（着衣人物）》教学大纲.....	3958
53.	《浮雕人物》教学大纲.....	3968
54.	《浮雕电脑设计》教学大纲.....	3978
55.	《电脑三维雕塑设计》教学大纲.....	3988
56.	《材料创作》教学大纲.....	3998
57.	《书法基础》教学大纲.....	4008
58.	《篆刻》教学大纲.....	4018
59.	《设计基础》教学大纲.....	4029

60.	《油画综合技法研究》教学大纲.....	4038
61.	《版画技法研究》教学大纲.....	4047
62.	《重彩画技法研究》教学大纲.....	4056
63.	《雕塑》教学大纲.....	4066
64.	《中国民间美术与工艺基础》教学大纲.....	4076
65.	《陶艺》教学大纲.....	4088
66.	《影像鉴赏》教学大纲.....	4096
67.	《中学美术课程标准解读与教材分析》教学大纲.....	4107
68.	《美术鉴赏与批评》教学大纲.....	4119
69.	《美术教育研究方法 with 论文写作》教学大纲.....	4128
70.	《美术写生》教学大纲.....	4138
71.	《美术考察》教学大纲.....	4141
72.	《教育见习》教学大纲.....	4144
73.	《教育技能训练 I》教学大纲.....	4148
74.	《教育技能竞赛》教学大纲.....	4152
75.	《教育技能训练 II》教学大纲.....	4155
76.	《教育实习》教学大纲.....	4159
77.	《毕业论文（设计）》教学大纲.....	4162

视觉传达目录

1. 《形态构成（一）》教学大纲.....	4172
2. 《形态构成（二）》教学大纲.....	4175
3. 《立体空间构成》教学大纲.....	4178
4. 《图形创意》教学大纲.....	4181
5. 《创意表现》教学大纲.....	4184
6. 《工艺美术史》教学大纲.....	4187
7. 《现代设计史》教学大纲.....	4194
8. 《插画设计》教学大纲.....	4199
9. 《文字设计》教学大纲.....	4202
10. 《商业摄影》教学大纲.....	4205
11. 《版式设计》教学大纲.....	4208
12. 《标志设计》教学大纲.....	4212
13. 《VI 设计》教学大纲.....	4216
14. 《信息设计》教学大纲.....	4219
15. 《书籍设计》教学大纲.....	4222
16. 《招贴设计》教学大纲.....	4225
17. 《包装设计》教学大纲.....	4228
18. 《网页设计》教学大纲.....	4231
19. 《影视广告设计》教学大纲.....	4235
20. 《角色设定》教学大纲.....	4239
21. 《场景设计》教学大纲.....	4242
22. 《原动画设计》教学大纲.....	4245
23. 《分镜头设计》教学大纲.....	4248
24. 《三维角色建模》教学大纲.....	4251
25. 《传统绘画技法》教学大纲.....	4254
26. 《三维角色动画》教学大纲.....	4258
27. 《影视广告设计》教学大纲.....	4261
28. 《动画导演与创作》教学大纲.....	4265
29. 《ADOBE ILLUSTRATOR 图形编辑》教学大纲.....	4268

30.	《PHOTOSHOP 图像处理》教学大纲.....	4272
31.	《3DMAX 辅助设计》教学大纲.....	4276
32.	《INDESIGN 版式设计》教学大纲.....	4281
33.	《视频编辑》教学大纲.....	4284
34.	《二维动画制作技法》教学大纲.....	4287
35.	《艺术学概论》教学大纲.....	4290
36.	《广告学概论》教学大纲.....	4295
37.	《影像鉴赏》教学大纲.....	4298
38.	《中外美术作品鉴赏》教学大纲.....	4301
39.	《美术鉴赏》教学大纲.....	4305
40.	《美学原理》教学大纲.....	4310
41.	《装饰画》教学大纲.....	4317
42.	《民间工艺》教学大纲.....	4321
43.	《POP 广告设计》教学大纲.....	4325
44.	《卡通形象设计》教学大纲.....	4331
45.	《UI 设计》教学大纲.....	4334
46.	《设计写生》教学大纲.....	4337
47.	《设计考察》教学大纲.....	4340
48.	《毕业实习》教学大纲.....	4343
49.	《毕业设计》教学大纲.....	4346

环艺目录

1. 《形态构成（一）》教学大纲.....	4349
2. 《形态构成（二）》教学大纲.....	4353
3. 《立体空间构成》教学大纲.....	4356
4. 《图形创意》教学大纲.....	4359
5. 《创意表现》教学大纲.....	4362
6. 《工艺美术史》教学大纲.....	4365
7. 《现代设计史》教学大纲.....	4372
8. 《建筑制图与识图》教学大纲.....	4376
9. 《建筑空间设计基础》教学大纲.....	4379
10. 《室内设计基础》教学大纲.....	4382
11. 《装饰材料与施工工艺》教学大纲.....	4385
12. 《建筑形态表达》教学大纲.....	4388
13. 《家具与空间》教学大纲.....	4391
14. 《居住空间基础表达》教学大纲.....	4394
15. 《居住空间深化表达》教学大纲.....	4397
16. 《景观设计基础》教学大纲.....	4400
17. 《庭院空间设计》教学大纲.....	4404
18. 《园林景观设计》教学大纲.....	4408
19. 《公共设施设计》教学大纲.....	4412
20. 《室内公共空间基础表达》教学大纲.....	4416
21. 《室内公共空间深化表达》教学大纲.....	4475
22. 《居住区景观设计》教学大纲.....	4422
23. 《环境改造与更新》教学大纲.....	4427
24. 《ADOBE ILLUSTRATOR 图形编辑》教学大纲.....	4486
25. 《PHOTOSHOP 图像处理》教学大纲.....	4434
26. 《3DMAX 辅助设计》教学大纲.....	4438
27. 《CAD 基础制图》教学大纲.....	4442
28. 《SKETCHUP 辅助设计》教学大纲.....	4445
29. 《艺术学概论》教学大纲.....	4449

30.	《广告学概论》教学大纲.....	4454
31.	《影像鉴赏》教学大纲.....	4457
32.	《中外美术作品鉴赏》教学大纲.....	4460
33.	《美术鉴赏》教学大纲.....	4464
34.	《美学原理》教学大纲.....	4469
35.	《室内设计艺术流派与风格》教学大纲.....	4475
36.	《中外古典园林艺术赏析》教学大纲.....	4478
37.	《装饰画》教学大纲.....	4481
38.	《民间工艺》教学大纲.....	4485
39.	《人体工程学》教学大纲.....	4489
40.	《室内外快题与手绘表达》教学大纲.....	4492
41.	《环境设计策略与表达》教学大纲.....	4494
42.	《植物配置与景观营造》教学大纲.....	4497
43.	《展示设计》教学大纲.....	4500
44.	《装饰雕塑》教学大纲.....	4504
45.	《设计写生》教学大纲.....	4507
46.	《设计考察》教学大纲.....	4510
47.	《毕业实习》教学大纲.....	4513
48.	《毕业设计》教学大纲.....	4516

舞蹈目录

1. 《舞蹈学专业导论与学业发展指导》教学大纲.....	4519
2. 《基础乐科》教学大纲.....	4529
3. 《芭蕾基训》(1) 教学大纲.....	4539
4. 《芭蕾基训》(2) 教学大纲.....	4550
5. 《中国古典舞基训 I》(1) 教学大纲.....	4561
6. 《中国古典舞基训 I》(2) 教学大纲.....	4578
7. 《舞蹈概论》(1) 教学大纲.....	4597
8. 《中国民族民间舞 I (1)》教学大纲.....	4607
9. 《中国民族民间舞 I (2)》教学大纲.....	4617
10. 《中国民族民间舞 I (3)》教学大纲.....	4625
11. 《中国民族民间舞 I (4)》教学大纲.....	4634
12. 《中国古典舞身韵 I》(1) 教学大纲.....	4644
13. 《中国古典舞身韵 I》(2) 教学大纲.....	4659
14. 《舞蹈编导 I》(1) 教学大纲.....	4669
15. 《舞蹈编导 I》(2) 教学大纲.....	4680
16. 《舞蹈剧目排练》(1) 教学大纲.....	4691
17. 《舞蹈剧目排练》(2) 教学大纲.....	4701
18. 《中国古典舞基训 II》(1) 教学大纲.....	4711
19. 《中国古典舞基训 II》(2) 教学大纲.....	4720
20. 《中国古典舞基训 II》(3) 教学大纲.....	4728
21. 《现代舞 (1)》教学大纲.....	4737
22. 《现代舞 (2)》教学大纲.....	4746
23. 《现代舞 (3)》教学大纲.....	4755
24. 《舞蹈解剖学》教学大纲.....	4763
25. 《中国古典舞身韵 II》(1) 教学大纲.....	4773
26. 《中国古典舞身韵 II》(2) 教学大纲.....	4783
27. 《舞蹈编导 II》(1) 教学大纲.....	4798
28. 《舞蹈编导 II》(2) 教学大纲.....	4808
29. 《爵士舞 (1)》教学大纲.....	4819

30.	《爵士舞（2）》教学大纲.....	4827
31.	《钢琴 VI》（1）教学大纲.....	4834
32.	《钢琴 VI》（2）教学大纲.....	4843
33.	《外国代表性舞蹈》教学大纲.....	4852
34.	《中外舞蹈史》（1）教学大纲.....	4859
35.	《中外舞蹈史》（2）教学大纲.....	4871
36.	《声乐 VI（1）》教学大纲.....	4882
37.	《声乐 VI（2）》教学大纲.....	4891
38.	《中国民族民间舞 II》（1）教学大纲.....	4900
39.	《中国民族民间舞 II》（2）教学大纲.....	4913
40.	《中国民族民间舞 II》（3）教学大纲.....	4926
41.	《通俗音乐欣赏》教学大纲.....	4937
42.	《化妆》教学大纲.....	4946
43.	《打击乐》教学大纲.....	4957
44.	《电脑音乐基础》教学大纲.....	4965
45.	《舞蹈作品欣赏（1）》教学大纲.....	4971
46.	《舞蹈作品欣赏（2）》教学大纲.....	4980
47.	《舞蹈概论》（2）教学大纲.....	4988
48.	《芭蕾教学法》教学大纲.....	4997
49.	《中国民族民间舞教学法》教学大纲.....	5011
50.	《中国古典舞教学法》教学大纲.....	5022
51.	《舞蹈教育研究论文写作》教学大纲.....	5032
52.	《舞蹈教学设计与案例分析》教学大纲.....	5041
53.	《奥尔夫音乐教学法》教学大纲.....	5050
54.	《艺术实践（1）》教学大纲.....	5059
55.	《艺术实践（2）》教学大纲.....	5061
56.	《艺术实践（3）》教学大纲.....	5063
57.	《艺术实践（4）》教学大纲.....	5065
58.	《艺术实践（5）》教学大纲.....	5067
59.	《教育见习》教学大纲.....	5069

60.	《教育技能竞赛》教学大纲.....	5071
61.	《教育技能训练 I》教学大纲.....	5073
62.	《教育技能训练 II》教学大纲.....	5076
63.	《教育实习》教学大纲.....	5079
64.	《毕业设计（论文）》教学大纲.....	5082

《基本乐理》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：基本乐理，英文名称：Music Theory

课程编码：0601XK001

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**宋玉函

二、课程简介

《基本乐理》是音乐学、音乐表演专业一门基础必修课程，该课程系统讲授有关音乐实践和理论的最基本的知识，使学生获得学习、掌握和理解音乐及其表现方法所必需的最基本的知识和技能，以及从事音乐工作所必需的概念和理论，为进一步学习其他音乐课程和发展音乐技能奠定基础。

该课程是音乐理论科目中第一门系统讲授音乐理论基础知识的课程；通过本课程的学习使学生具备对音乐的基本概念和专业术语的识记和各类解释能力；掌握音乐基本表述方式；乐谱中的高低、长短、强弱、节奏组合、音程和弦及各类符号、标记的识别能力和记写能力，使学生在音乐理论上打下牢固的基础，为提高学生的音乐素质、音乐修养和进一步学习其他音乐课程、发展音乐才能起到重要作用。保证学生达成专业的相应毕业要求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习培养学生掌握从事一般音乐活动和音乐教育工作必须具备的基本乐理的基本知识与能力，并通过广泛地分析实例作品，加强对乐理知识的感性认识，以积累音乐经验，开拓艺术视野。为学好相关及后续课程，进一步发展音乐才能打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐理的基本概念、基本理论和基本方法。

课程目标 2：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业。

课程目标 3：能熟练地应用于艺术实践和教学活动中，形成学校教育所要求的基本乐理的教学能力，适应中学音乐教学工作的需要。

课程目标 4：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3..学科素养	3.1 掌握基本乐理的基本知识和基本的对位手法； 3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 1
.3.学科素养	3.3 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的音乐实践中将其运用的基本能力；	课程目标 2
6.综合育人	6.1 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析音乐作品的能力。	课程目标 3
8..沟通合作	8.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 8.2 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章
课程目标 1	L	M	M	H	H	H	H	M	M	L
课程目标 2	L	H	M	H	H	H	H	L	L	L
课程目标 3	L	M	M	H	H	H	H	M	H	H
课程目标 4	L	H	M	M	H	H	H	M	M	H

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《基本乐理》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	2	2
第二章	记谱法	2	2
第三章	节奏与节拍	4	4
第四章	音程	4	4
第五章	和弦	6	6
第六章	自然大小调	4	4
第七章	中国民族调式	4	4
第八章	调的关系	2	2
第九章	调式变音及调的交替与转换	2	2
第十章	装饰音、演奏法记号及音乐术语	2	4
合计		32	34

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音的基本概念及音的性质。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能掌握音名及组名。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】音级。

【难点】音组。

§1.1 基本乐理与音乐艺术的关系

0.25学时

§1.2 音	0.25学时
§1.3 乐音体系、音列、音级	1学时
§1.4 音的分组	0.5学时

第二章 记谱法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握记谱法的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能识别各种谱号及音符，并规范的写作。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】音符及其规范写法。

【难点】音符时值的特殊划分。

§2.1 音符与休止符	0.5学时
§2.2 谱号及谱表	0.5学时
§2.3 音符及其规范写法	0.5学时
§2.4 音符时值的基础划分和特殊划分	0.5学时

第三章 节奏与节拍

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握节奏与节拍的基本概念。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用二声部复调的基本对位手法，创作对比式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握节奏、节拍在音乐表现中的意义。

【难点】音值组合及节拍的正确划分。

§3.1 节奏与节拍的基本概念	0.5学时
§3.2 拍子与拍号	1学时

§3.3 拍子的种类	0.5学时
§3.4 图示击拍与指挥	0.25学时
§3.5 切分音	0.25学时
§3.6 音值组合及节拍的正确划分	1学时
§3.7 节奏、节拍在音乐表现中的意义	0.5学时

第四章 音程

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音程的基本概念及类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能构成和识别各音程。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】音程的构成与识别。

【难点】不协和音程的解决。

§4.1 旋律音程与和声音程	0.25学时
§4.2 音程的度数与性质	0.25学时
§4.3 音程的扩大与缩小	1学时
§4.4 单音程与复音程	0.25学时
§4.5 等音程	0.5学时
§4.6 音程的转位	0.5学时
§4.7 协和音程与不协和音程	0.25学时
§4.8 不协和音程的解决	1学时

第五章 和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：理解和弦基本概念及类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能识别和构成各类和弦。支撑课程目标4。
- 2、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作

能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】三和弦、七和弦的识别与构成。

【难点】调式中的和弦及不协和和弦的解决。

§5.1 三和弦	0.5学时
§5.2 七和弦	0.5学时
§5.3 原位和弦与转位和弦	1学时
§5.4 和弦的构成	1学时
§5.5 等和弦	0.5学时
§5.6 和弦标记	0.5学时
§5.7 大小调式中的和弦	1学时
§5.8 不协和和弦的解决	1学时

第六章 自然大小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握西洋调式各调式音阶特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能构成和分析各西洋调式及其变体。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】西洋调式各调式音阶特点。

【难点】辨明各种西洋调式。

§6.1 自然大调式及其音阶结构	0.25学时
§6.2 自然大调式的调号	1学时
§6.3 自然小调式及其音阶结构	0.25学时
§6.4 关系大小调及小调的调号	1学时
§6.5 自然大小调的变体	0.25学时
§6.6 同主音大小调	0.25学时
§6.7 辨明各种大小调式的要点	1学时

第七章 中国民族调式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中国民族调式各调式音阶特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能构成和分析中国民族调式。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】民族调式各调式的特点及构成。

【难点】辨明各种民族调式。

§7.1 五声音阶及其调式	1学时
§7.2 七声调式	1学时
§7.3 同宫系统调及其调号	1学时
§7.4 辨明各种民族调式的要点	1学时

第八章 调的关系

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握近关系调及远关系调。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能分析音乐作品中调的关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】调的关系。

【难点】音乐作品中调的远近关系分析。

§8.1 近关系调	0.5学时
§8.2 远关系调	0.5学时
§8.3 同宫系统各调式及其近关系调	0.5学时
§8.4 同主音五声调式	0.5学时

第九章 调式变音及调的交替与转换

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握调式的各种转换。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能分析音乐作品中调式的交替与转换。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】小型复调乐曲的音乐分析。

【难点】小型复调乐曲的写作。

§9.1 调式变音阶	0.5学时
§9.2 调式半音阶	0.5学时
§9.3 移调	0.25学时
§9.4 离调	0.25学时
§9.5 转调	0.25学时
§9.6 交替调式	0.25学时

第十章 装饰音、演奏法记号及音乐术语

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握常用的音乐标记和音乐术语。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：理解各音乐标记在作品中的含义及演奏方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】音乐标记。

【难点】演奏法记号。

§10.1 装饰音	0.5学时
§10.2 演奏法记号	0.5学时
§10.3 略写记号	0.5学时
§10.4 常用音乐术语	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程的教学方法主要包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后作业、专题练习等。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行新课教学；通过练习法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是巩固和掌握课堂知识点的重要教学环节。学生必须通过自主学习和练习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现音乐能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 2	规范音乐基础知识的学习及书写	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	运用基本乐理知识应用于艺术实践和教学活动中，并进行相关课程的学习。	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 4	通过音乐欣赏，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣	习作展示 课后作业 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、出勤率等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%

课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：童忠良著，基本乐理教程，上海音乐出版社，2001 年。

2、参考书目：

(1) 晏成俊、童忠良、钟峻程，基本乐理教程，人民音乐出版社，2002 年。

(2) 李重光，音乐理论基础，人民音乐出版社，1996 年。

(3) 李重光，基本乐理，高等教育出版社，1997 年。

3、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的歌曲作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解乐理的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓乐理的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对乐理的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对乐理的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解乐理音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《视唱练耳 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 I（1），英文名称：solfeggio I（1）

课程编码：0601XK002

学 分：3

总 学 时：48，理论学时：48

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳是音乐学专业的一门重要的专业基础课，开设在本科一、二年级，共 192 个学时、12 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。视唱练耳课程在培养音乐学实用型基础人才的同时，为培养更高学历层次的音乐人才储备力量。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程要求学生掌握三升三降以及三升三降以内的视唱和听辨、基本的节奏型以及常见的节拍等，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐技能与高阶能力的发展，将技能训练与音乐文化素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，紧盯未来岗位需求，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1：了解音乐的基本语汇，在发展学生音乐听觉能力的基础上，掌握音乐的各要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。

课程目标 2：正确读谱并采用唱（奏）的形式将音乐内容和情感恰当地表达出来，通过唱与听的练习使学生体验美、感受美、表达美，用美育将德育贯穿始终。

课程目标 3：准确听辨出音乐中的基本要素，并逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，培养学生主动运用音乐听觉分析问题、解决问题的能力，并将音乐听觉能力、听觉分析能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4：正确理解音乐作品的内涵，通过小组学习，培养学生团队协作精神、训练良好沟通能力。通不同音乐作品的学习与训练，培养学生既具有开放的国际视野和对西方音乐的鉴赏力又具有民族音乐的思维和审美能力。为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础，并立志在未来的艺术实践及教师职业生涯中，做中国传统音乐文化的传播者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基础知识、基本方法及学科技能，具备正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力等音乐基本素养。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 具备较强的视唱与音乐听觉能力，并考察运用视唱练耳分析问题、解决问题的能力，了解视唱练耳与音乐其它学科的相关性，并将视唱练耳的能力运用到音乐其它学科的学习中去。具备对音乐学科的综合分析与探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合视唱练耳的课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 2 课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	M	M	H
课程目标 2	H	H	H
课程目标 3	H	H	H
课程目标 4	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	C 大调	16	4
第二章	a 小调	16	4
第三章	C 宫系统各调	16	4
合计		48	12

第一章 C大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 C 大调的调式调性，五度以内的调内音程，调内和弦，原位三和弦性质，几种常见的拍子、节奏型，听辨 4 小节左右 C 大调旋律。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的 C 大调音乐相关问题。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 C 大调的系统学习，培养学生认真思考、精益求精的学习态度，激发学生的音乐学习热情。支撑课程目标 4

【重点】C 自然大调的调式调性、五度以内的调内音程

【难点】五度以内的音程

【教学内容】

§1.0 C自然大调	8学时
§1.1 C和声大调	4学时
§1.2 C旋律大调	4学时

第二章 a小调

【教学目标】

- 1、知识目标：a 小调的调式调性，和声小调特征音程，调内和弦，原位三和弦性质，听辨 4 小节左右的节奏短句和 a 小调旋律短句。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的 a 小调的相关问题。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过a小调的系统学习，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】a和声小调的调式调性、a和声小调的特征音程

【难点】五度以内的音程

【教学内容】

§2.0 a自然小调	8学时
§2.1 a和声小调	4学时
§2.2 a旋律小调	4学时

第三章 C宫系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：同 C 宫五声、七声民族调式的调式调性。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的 C 宫系统各调的相关问题。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过C宫系统各调的系统学习，培养学生的创新性思维。支撑课程目标4

【重点】同C宫五声民族调式

【难点】同C宫五声民族调式

【教学内容】

§3.0 同C宫五声民族调式	10学时
§3.1 同C宫七声民族调式	6学时

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	正确的唱谱、读谱、记谱等音乐表达的问题。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	听辨及分析音乐作品中的基本要素。	分组协作
课程目标 4	正确理解音乐作品的内涵，准确听辨并分析中西方音乐作品，传播学习视唱练耳正确理念的同时弘扬中国传统音乐文化。	分组协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用平时成绩和期末考试成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩（20%）						期末考试成绩（80%）			
	预习		课堂作业		课后作业		视唱		练耳	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	10%	20	20%	20	10%	20	30%	20	30%
课程目标 2	30	20%	40	20%	40	20%	60	40%		
课程目标 3			40	20%	40	20%			60	40%
课程目标 4	50	40%					20	30%	20	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)蒋维民、周温玉. 视唱练耳简明教程 [M]. 上海：上海音乐学院出版社， 2018 年.

(2)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室. 视唱练耳基础教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2013 年.

2、参考书目：

(1)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

(2)许敬行、孙虹编著：《视唱练耳》，高等教育出版社 2000 版。

(3)刘永平主编：《调性视唱教程》，长江文艺出版社 2004 年版。

(4)蒋为民、周温玉编著：《实用练耳教程》，上海音乐学院出版社 2004 年版

(5)陈雅先著《视唱练耳教学论》，上海:上海音乐出版社，2006 年版

3、网上资源：

(3)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(4)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：段碧垒

审核人：艺术学院教学委

《视唱练耳 I (2)》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 I (2)，英文名称：solfeggio I (2)

课程编码：0601XK003

学 分：3

总 学 时：48，理论学时：48

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳是音乐学专业的一门重要的专业基础课，开设在本科一、二年级，共 192 个学时、12 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。视唱练耳课程在培养音乐学实用型基础人才的同时，为培养更高学历层次的音乐人才储备力量。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程要求学生掌握三升三降以及三升三降以内的视唱和听辨、基本的节奏型以及常见的节拍等，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐技能与高阶能力的发展，将技能训练与音乐文化素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，紧盯未来岗位需求，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1：了解音乐的基本语汇，在发展学生音乐听觉能力的基础上，掌握音乐的各要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。

课程目标 2：正确读谱并采用唱（奏）的形式将音乐内容和情感恰当地表达出来，通过唱与听的练习使学生体验美、感受美、表达美，用美育将德育贯穿始终。

课程目标 3：准确听辨出音乐中的基本要素，并逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，培养学生主动运用音乐听觉分析问题、解决问题的能力，并将音乐听觉能力、听觉分析能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4：正确理解音乐作品的内涵，通过小组学习，培养学生团队协作精神、训练良好沟通能力。通不同音乐作品的学习与训练，培养学生既具有开放的国际视野和对西方音乐的鉴赏力又具有民族音乐的思维和审美能力。为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础，并立志在未来的艺术实践及教师职业生涯中，做中国传统音乐文化的传播者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基础知识、基本方法及学科技能，具备正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力等音乐基本素养。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 具备较强的视唱与音乐听觉能力，并考察运用视唱练耳分析问题、解决问题的能力，了解视唱练耳与音乐其它学科的相关性，并将视唱练耳的能力运用到音乐其它学科的学习中去。具备对音乐学科的综合分析与探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合视唱练耳的课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 2 课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	M	M	H
课程目标 2	H	H	H
课程目标 3	H	H	H
课程目标 4	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	G 大调	8	4
第二章	e 小调	8	4
第三章	G 宫系统各调	8	4
第四章	F 大调	8	4
第五章	d 小调	8	4
第六章	F 宫系统各调	8	4
合计		48	24

第四章 G大调

【教学目标】

- 1、知识目标：G 大调的调式调性，调内音程连接、和弦连接，大、小三和弦第一转位的性质，听辨 4-8 小节的节奏短句和 G 大调旋律短句。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的 G 大调音乐相关问题。支撑课程目标 2、3

3、价值目标：通过G大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】G自然大调的调式调性、调内音程连接

【难点】G自然大调的调式调性、调内音程连接

【教学内容】

§1.0 G自然大调	4学时
§1.1 G和声大调	2学时
§1.2 G旋律大调	2学时

第五章 e小调

【教学目标】

1、知识目标：e小调的调式调性，调内音程连接、和弦连接，大、小三和弦第一转位，听辨4-8小节的节奏短句和e小调旋律短句。支撑课程目标1

2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的e小调的相关问题。支撑课程目标2、3

3、价值目标：通过e小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】e和声小调的调式调性、调内音程连接

【难点】e和声小调的调式调性、调内音程连接

【教学内容】

§2.0 e自然小调	4学时
§2.1 e和声小调	2学时
§2.2 e旋律小调	2学时

第六章 G宫系统各调

【教学目标】

1、知识目标：同G宫五声、七声民族调式的调式调性，听辨乐曲特征。支撑课程目标1

2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的G宫系统各调的相关问题。支撑课程目标2、3

3、价值目标：通过G宫系统各调的系统学习，培养学生的民族音乐的思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】同G宫五声民族调式、听辨乐曲特征

【难点】听辨乐器特征

【教学内容】

§3.0 同G宫五声民族调式	4学时
§3.1 同G宫七声民族调式	2学时
§3.2 听辨乐曲特征	2学时

第七章 F大调

【教学目标】

- 1、知识目标：本章重点和难点：F大调的调式调性，调内音程连接、和弦连接，大、小三和弦第二转位的性质，听辨4-8小节的节奏短句和F大调旋律短句。支撑课程目标1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的F大调音乐相关问题。支撑课程目标2、3
- 3、价值目标：通过F大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】F自然大调的调式调性、调内和弦连接

【难点】调内和弦连接

【教学内容】

§4.0 F自然大调	4学时
§4.1 F和声大调	2学时
§4.2 F旋律大调	2学时

第八章 d小调

【教学目标】

- 1、知识目标：d小调的调式调性，调内音程连接、和弦连接，大、小三和弦第二转位的性质，听辨4-8小节的节奏短句和d小调旋律短句。支撑课程目标1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的d小调的相关问题。支撑课程目标2、3
- 3、价值目标：通过d小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】d和声小调的调式调性、调内和弦连接

【难点】调内和弦连接

【教学内容】

§5.0 d自然小调	4学时
§5.1 d和声小调	2学时
§5.2 d旋律小调	2学时

第九章 F宫系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：同F宫五声、七声民族调式的调式调性，听辨乐曲特征。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的F宫系统各调的相关问题。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过F宫系统各调的系统学习，培养学生的民族音乐的思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】同F宫五声民族调式、听辨乐曲特征

【难点】听辨乐器特征

【教学内容】

§3.0 同F宫五声民族调式	4学时
§3.1 同F宫七声民族调式	2学时
§3.2 听辨乐曲特征	2学时

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	正确的唱谱、读谱、记谱等音乐表达的问题。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	听辨及分析音乐作品中的基本要素。	分组协作
课程目标 4	正确理解音乐作品的内涵，准确听辨并分析中西方音乐作	分组协作

	品，传播学习视唱练耳正确理念的同时弘扬中国传统音乐文化。	
--	------------------------------	--

2、成绩评定方法

考核方式：采用平时成绩和期末考试成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	平时成绩（20%）						期末考试成绩（80%）			
	预习		课堂作业		课后作业		视唱		练耳	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	10%	20	20%	20	10%	20	30%	20	30%
课程目标 2	30	20%	40	20%	40	20%	60	40%		
课程目标 3			40	20%	40	20%			60	40%
课程目标 4	50	40%					20	30%	20	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)蒋维民、周温玉. 视唱练耳简明教程 [M]. 上海：上海音乐学院出版社， 2018 年.

(2)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室. 视唱练耳基础教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2013 年.

2、参考书目：

(1)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

(2)许敬行、孙虹编著：《视唱练耳》，高等教育出版社 2000 版。

(3)刘永平主编：《调性视唱教程》，长江文艺出版社 2004 年版。

(4)蒋为民、周温玉编著：《实用练耳教程》，上海音乐学院出版社 2004 年版

(5)陈雅先著《视唱练耳教学论》，上海:上海音乐出版社，2006 年版

3、网上资源：

(1)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(2)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：段碧垒

审核人：艺术学院教学委

《视唱练耳 I（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 I（3），英文名称：Sight Singing and Ear Training I（3）

课程编码：0601XK004

学 分：3

总 学 时：48，**理论学时：**48

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳是音乐学专业的一门重要的专业基础课，开设在本科一、二年级，共 192 个学时、12 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。视唱练耳课程在培养音乐学实用型基础人才的同时，为培养更高学历层次的音乐人才储备力量。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程要求学生掌握三升三降以及三升三降以内的视唱和听辨、基本的节奏型以及常见的节拍等，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐技能与高阶能力的发展，将技能训练与音乐文化素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，紧盯未来岗位需求，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1: 了解音乐的基本语汇, 在发展学生音乐听觉能力的基础上, 掌握音乐的各要素, 包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等, 熟悉音乐表达的一般规律。

课程目标 2: 正确读谱并采用唱(奏)的形式将音乐内容和情感恰当地表达出来, 通过唱与听的练习使学生体验美、感受美、表达美, 用美育将德育贯穿始终。

课程目标 3: 准确听辨出音乐中的基本要素, 并逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力, 培养学生主动运用音乐听觉分析问题、解决问题的能力, 并将音乐听觉能力、听觉分析能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4: 正确理解音乐作品的内涵, 通过小组学习, 培养学生团队协作精神、训练良好沟通能力。通过不同音乐作品的学习与训练, 培养学生既具有开放的国际视野和对西方音乐的鉴赏力又具有民族音乐的思维和审美能力。为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础, 并立志在未来的艺术实践及教师职业生涯中, 做中国传统音乐文化的传播者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基本知识、基本方法及技能, 接受科学思维和音乐学研究方法的训练, 能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解视唱练耳与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系, 具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略, 能结合音乐课程特点, 挖掘课程思想政治教育资源, 将知识学习、能力发展与品德养成相结合, 合理设计育人目标、主题和内容, 有机开展养成教育, 进行综合素质评价, 达到教书与育人的统一。	课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念, 具备自主发展的意识和能力, 了解国内外基础教育改革现状与趋势, 能根据新时代音乐教育发展需求, 进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识, 理解学习共同体的特点与作用, 掌握团队协作的基本方法和策略, 具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	H	H	M	H
课程目标 3	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	M	L	H	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳 I（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	D 大调	6	2
第二章	b 小调	6	2
第三章	宫系统各调	12	6
第四章	降 B 大调	6	2
第五章	g 小调	6	2
第六章	徵系统各调	12	6
合计		48	20

第一章 D大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握D大调的调式调性。支撑课程目标1
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，二声部旋律。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过D大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与D大调旋律短句，

【难点】四部和声密集排列、二声部旋律

【教学内容】

§ 第一节 D 自然大调	2 学时
§ 第二节 D 和声大调	2 学时
§ 第三节 D 旋律大调	2 学时

第二章 b小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握b小调的调式调性基本特征。支撑课程目标1
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，二声部旋律。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过b小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 b 小调旋律短句，

【难点】四部和声密集排列、二声部旋律

【教学内容】

§ 第一节 b 自然小调	2 学时
§ 第二节 D 和声小调	2 学时
§ 第三节 D 旋律小调	2 学时

第三章 宫系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握宫调式结构，体会旋律中的“宫一角一徵”核心作用。理解正声与变声（或正音与偏音）的基本涵义。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握含有变宫音、清角音及变徵音的宫调式结构，体会不同偏音的走向、音位和韵味，能够背唱或片段背唱不同地区的民歌。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过感受宫调式的音乐特征，以及不同地域、民族的音乐作品引发学生对中国传统音乐的学习热情，弘扬中国传统音乐文化的同时激发学生的民族自豪感，树立文化自信。支撑课程目标 4

【重点】：宫调式结构

【难点】变宫音、清角音及变徵音在乐曲中的用法。

【教学内容】

§ 第一节 五声宫调式 江苏民歌《无锡景》、湖北民歌《嗹咚嗹》、湖北民歌《幸福歌》	4 学时
§ 第二节 含有变宫音的宫调式 东北民歌《小看戏》、东北民歌《丢戒指》、山东民歌《对花》	4 学时
§ 第三节 含有清角音和变徵音的宫调式	4 学时

河北民歌《放风筝》、四川清音《小放风筝》、山东民歌《包楞调》

第四章 $\flat B$ 大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 $\flat B$ 大调调式调性基本特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，二声部旋律。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 $\flat B$ 大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 $\flat B$ 大调旋律短句，

【难点】二声部旋律

【教学内容】

§ 第一节 $\flat B$ 自然大调	2 学时
§ 第二节 $\flat B$ 和声大调	2 学时
§ 第三节 $\flat B$ 旋律大调	2 学时

第五章 g 小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 g 小调调式调性基本特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，二声部旋律。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 g 小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 g 小调旋律短句，

【难点】二声部旋律

【教学内容】

§ 第一节 g 自然小调	2 学时
§ 第二节 g 和声小调	2 学时
§ 第三节 g 旋律小调	2 学时

第六章 徵系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握五声徵调式结构与色彩，、体会五声性多声部民歌的纵向音程结构与音响色彩。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握省略角音的徵调式结构，体会骨干音在调式的核心作用以及装饰音的用法。掌握含有变宫的徵调式音阶结构，体会变宫音在徵调式中的用法。支撑课程目标 2、3

3、价值目标：通过感受徵调式的音乐特征，以及不同地域、民族的音乐作品引发学生对中国传统音乐的学习热情，弘扬中国传统音乐文化的同时激发学生的民族自豪感，树立文化自信。支撑课程目标 4

【重点】：掌握五声徵调式结构

【难点】省略角音的徵调式结构的音乐特点及变宫音在徵调式乐曲中的用法。

【教学内容】

§ 第一节 五声徵调式 4 学时

湖南民歌《四季花儿开》、广西壮族民歌《八月谷子金灿灿》、广西壮族民歌《个个乐哈哈》

§ 第二节 省略角音的徵调式 4 学时

贵州民歌《贵州山歌》、甘肃民歌《月亮偏西了》、陕西民歌《脚夫调》

§ 第三节 含有变宫音的徵调式 4 学时

河北民歌《茉莉花》、山西民歌《摘花椒》、云南民歌《猜调》

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。	课前预习+作业及检测、音乐创作、期末考试
课程目标 2	正确的唱谱、读谱、记谱等音乐表达的问题	课前预习+作业及检测、音乐创作、期末考试
课程目标 3	听辨及分析音乐作品中的基本要素	分组协作+PPT汇报、期末考试
课程目标 4	正确理解音乐作品的内涵，通过小组协作完成音乐的记谱、制谱及资料查询并制作 PPT	分组协作+PPT汇报+课后作业（艺术实践）

2、成绩评定方法

考核方式：采用线上成绩与线下相结合的方式，其中平时成绩包括预习（占比 12%）、作业及检测（占比 24%）、作品创作（占比 12%）、课堂实践（占比 12%）、期末成绩包括视唱观摩（占比 24%）等，练耳闭卷考试（占比 24%）。

成绩组成：线上成绩占总成绩的 40%，线下成绩占总成绩的 60%。其中平时成绩占 52%，期末考试成绩占 48%。

3、课程目标达成度评价方式

	平时成绩				期末成绩	
	预习	作业+检测	音乐创作	课堂实践	视唱	练耳

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	20%	50	50%	50	10%					30	20%
课程目标 2	30	30%	30	20%	30	10%			20	10%	30	10%
课程目标 3			20	10%	20	15%	20	20%	10	30%	40	25%
课程目标 4	50	30%					50	30%	70	40%		

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)蒋维民、周温玉. 视唱练耳简明教程 [M]. 上海：上海音乐学院出版社， 2018 年.

(2)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室. 视唱练耳基础教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2013 年.

2、参考书目：

(1)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

(2)许敬行、孙虹编著：《视唱练耳》，高等教育出版社 2000 版。

(3)刘永平主编：《调性视唱教程》，长江文艺出版社 2004 年版。

(4)蒋为民、周温玉编著：《实用练耳教程》，上海音乐学院出版社 2004 年版

(5)陈雅先著《视唱练耳教学论》，上海:上海音乐出版社，2006 年版

3、网上资源：

(1)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(2)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼听辨、分析音乐的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体音乐片段进行音响记谱、制谱、资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：李曼

审核人：艺术学院教学委员会

《视唱练耳 I（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 I（4），英文名称：Sight Singing and Ear Training I（4）

课程编码：0601XK005

学 分：3

总 学 时：48，**理论学时：**48

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳是音乐学专业的一门重要的专业基础课，开设在本科一、二年级，共 192 个学时、12 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。视唱练耳课程在培养音乐学实用型基础人才的同时，为培养更高学历层次的音乐人才储备力量。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程要求学生掌握三升三降以及三升三降以内的视唱和听辨、基本的节奏型以及常见的节拍等，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐技能与高阶能力的发展，将技能训练与音乐文化素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，紧盯未来岗位需求，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1: 了解音乐的基本语汇, 在发展学生音乐听觉能力的基础上, 掌握音乐的各要素, 包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等, 熟悉音乐表达的一般规律。

课程目标 2: 正确读谱并采用唱(奏)的形式将音乐内容和情感恰当地表达出来, 通过唱与听的练习使学生体验美、感受美、表达美, 用美育将德育贯穿始终。

课程目标 3: 准确听辨出音乐中的基本要素, 并逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力, 培养学生主动运用音乐听觉分析问题、解决问题的能力, 并将音乐听觉能力、听觉分析能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4: 正确理解音乐作品的内涵, 通过小组学习, 培养学生团队协作精神、训练良好沟通能力。通过不同音乐作品的学习与训练, 培养学生既具有开放的国际视野和对西方音乐的鉴赏力又具有民族音乐的思维和审美能力。为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础, 并立志在未来的艺术实践及教师职业生涯中, 做中国传统音乐文化的传播者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基本知识、基本方法及技能, 接受科学思维和音乐学研究方法的训练, 能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解视唱练耳与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系, 具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略, 能结合视唱练耳课程特点, 挖掘课程思想政治教育资源, 将知识学习、能力发展与品德养成相结合, 合理设计育人目标、主题和内容, 有机开展养成教育, 进行综合素质评价, 达到教书与育人的统一。	课程目标 2 课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念, 具备自主发展的意识和能力, 了解国内外基础教育改革现状与趋势, 能根据新时代音乐教育发展需求, 进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识, 理解学习共同体的特点与作用, 掌握团队协作的基本方法和策略, 具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	H	H	M	H
课程目标 3	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	M	L	H	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳 I（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	A 大调	8	2
第二章	$\sharp f$ 小调	8	2
第三章	羽系统各调	12	6
第四章	$\flat E$ 大调	6	2
第五章	c 小调	6	2
第六章	商系统各调	8	4
合计		48	18

第一章 A大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握A大调的调式调性。支撑课程目标1
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，复杂节奏型的视唱与听辨。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过A大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与A大调旋律短句，

【难点】：复杂节奏型的视唱与听辨

【教学内容】

§ 第一节 A 自然大调	2 学时
§ 第二节 A 和声大调	2 学时
§ 第三节 A 旋律大调	2 学时

第四章 $\sharp f$ 小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 $\sharp f$ 小调的调式调性基本特征。支撑课程目标1
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，较复杂节奏型的视唱与听辨。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 $\sharp f$ 小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 $\sharp f$ 小调旋律短句，

【难点】：复杂节奏型的视唱与听辨

【教学内容】

§ 第一节 $\sharp f$ 自然小调	2 学时
§ 第二节 $\sharp f$ 和声小调	2 学时
§ 第三节 $\sharp f$ 旋律小调	2 学时

第五章 羽系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握掌握五声羽调式音阶结构，体会羽一宫一角的核心作用。掌握省略徵音的羽调式结构，体会不同骨干音在调式中的核心作用。支撑课程目标 1、2
- 2、能力目标：掌握含有变宫音或清角音的羽调式音阶结构，感受其在旋律中不同用法带来的不同色彩。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过感受羽调式的音乐特征，以及不同地域、民族的音乐作品引发学生对中国传统音乐的学习热情，弘扬中国传统音乐文化的同时激发学生的民族自豪感，树立文化自信。支撑课程目标 4

【重点】：羽调式结构

【难点】变宫音、清角音在乐曲中的用法。

【教学内容】

§ 第一节 五声羽调式	4 学时
蒙古族长调《辽阔的草原》、四川山歌《槐花几时开》	
§ 第二节 省略徵音的羽调式	4 学时
贵州惠水布依族民歌《好花红》、云南纳西族民歌《栽秧唱的热》、广东民歌《落水天》	
§ 第三节 含有变宫音和变徵音的羽调式	4 学时
河北民歌《捡棉花》、辽宁民歌《猜花》、山西民歌《看秧歌》	

第四章 bE 大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 bE 大调调式调性基本特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，用听觉判断音乐作品片段的句逗和终止。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 bE 大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 bE 大调旋律短句，

【难点】：用听觉判断音乐作品片段的句逗和终止。

【教学内容】

§ 第一节 bE 自然大调	2 学时
§ 第二节 bE 和声大调	2 学时
§ 第三节 bE 旋律大调	2 学时

第五章 c 小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 C 小调调式调性基本特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨调内音程连接、和弦连接、调式与调式音级的特性、曲调的基本结构：乐汇、乐句、乐段。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 g 小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨曲调的基本结构：乐汇、乐句、乐段

【难点】：听辨 曲调的基本结构：乐汇、乐句、乐段。

【教学内容】

§ 第一节 c 自然小调	2 学时
§ 第二节 c 和声小调	2 学时
§ 第三节 c 旋律小调	2 学时

第六章 商系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握商调式结构，体会商、羽、徵的核心作用。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握加偏音的商调式音阶结构，体会商、徵、羽音在调式中的核心作用，感受由于偏音的运用为调式带来的色彩变化。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过感受商调式的音乐特征，以及不同地域、民族的音乐作品引发学生对中国传统音乐的学习热情，弘扬中国传统音乐文化的同时激发学生的民族自豪感，树立文化自信。支撑课程目标 4

【重点】：掌握五声商调式结构

【难点】：感受偏音的运用为调式带来的色彩变化。

【教学内容】

§ 第一节 五声商调式

4 学时

安徽民歌《凤阳花鼓》、山西民歌《三十里明沙二十里川》、云南景颇族民歌《舂米歌》、陕西民歌《那是一个谁》

§ 第二节 含有清角音和变宫音的商调式

4 学时

藏族囊玛《阿玛嘞火》、山西民歌《梦梦》、山西民歌《送情郎》

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。	课前预习+作业及检测、音乐创作、期末考试
课程目标 2	正确的唱谱、读谱、记谱等音乐表达的问题	课前预习+作业及检测、音乐创作、期末考试
课程目标 3	听辨及分析音乐作品中的基本要素	分组协作+PPT汇报、期末考试
课程目标 4	正确理解音乐作品的内涵，通过小组协作完成音乐的记谱、制谱及资料查询并制作 PPT	分组协作+PPT汇报+课后作业（艺术实践）

2、成绩评定方法

考核方式：采用线上成绩与线下相结合的方式，其中平时成绩包括预习（占比 12%）、作业及检测（占比 24%）、作品创作（占比 12%）、课堂实践（占比 12%）、期末成绩包括视唱观摩（占比 24%）等，练耳闭卷考试（占比 24%）。

成绩组成：线上成绩占总成绩的 40%，线下成绩占总成绩的 60%。其中平时成绩占 52%，期末考试成绩占 48%。

3、课程目标达成度评价方式

	平时成绩								期末成绩			
	预习		作业+检测		音乐创作		课堂实践		视唱		练耳	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	20%	50	50%	50	10%					30	20%
课程目标 2	30	30%	30	20%	30	10%			20	10%	30	10%
课程目标 3			20	10%	20	15%	20	20%	10	30%	40	25%
课程目标 4	50	30%					50	30%	70	40%		

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)蒋维民、周温玉. 视唱练耳简明教程 [M]. 上海：上海音乐学院出版社， 2018 年.

(2)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室. 视唱练耳基础教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2013 年.

2、参考书目：

(1)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

(2)许敬行、孙虹编著：《视唱练耳》，高等教育出版社 2000 版。

(3)刘永平主编：《调性视唱教程》，长江文艺出版社 2004 年版。

(4)蒋为民、周温玉编著：《实用练耳教程》，上海音乐学院出版社 2004 年版

(5)陈雅先著《视唱练耳教学论》，上海:上海音乐出版社，2006 年版

3、网上资源：

(1)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(2)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼听辨、分析音乐的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体音乐片段进行音响记谱、制谱、资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：李曼

审核人：艺术学院教学委员会

《和声学 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：和声学 I（1），英文名称：Harmony I（1）

课程编码：0601XK006

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：学科基础课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋玉函 **课程组成员：**马春明

二、课程简介

《和声学 I》是音乐学、音乐表演本科专业的学科基础课程。和声学是专门研究和弦的结构以及和弦之间如何连接的规律性的技术理论，是音乐构造应用领域的一个重要分支。

本课程以 18 世纪——19 世纪西方古典音乐至浪漫主义时期的和声理论与和声语言运用的规律为研究的基础，主要讲授四部和声的写作原则、和弦的连接方法、和声进行的一般规律、副属和弦的构成及使用方法、转调的方法和在实际作品中的应用等内容。

本课程一方面能培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力，使学生初步掌握和声学基本知识及基本技能，另一方面能提高学生和声的写作能力与对音乐的鉴赏能力，让学生具备正确的和声思维和良好的和声听觉，为以后从事音乐教学或是音乐研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，掌握初步的和声写作技能与和弦编配方法，能对音乐作品中的和声现象进行规范的分析理解，此外还要适当地联系歌曲伴奏的写作，以适应音乐教学和研究工作的需要。

课程目标 1：

掌握四部和声的写作规则，掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。

课程目标 2：

在键盘上弹奏和弦并感受音响；进行简单的多声部音乐创作；对古典主义时期至浪漫主义时

期不同作曲家的作品(或片段)进行和声分析，归纳作曲家的和声风格，提高学生对多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。

课程目标 3:

和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神；对学生优秀作业的肯定，培养学生的创作力，增加学生的荣誉感；了解古典主义——浪漫主义时期作曲家的生平，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。

课程目标 4:

将创作出的习题进行分声部合唱，感受和弦的色彩和各声部的旋律走向，建立良好的和声听觉；在训练中培养学生的团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	L	M	M	M	M	M
课程目标 3			M			L	M
课程目标 4		M	M				

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关在

五、课程内容和学时安排

《和声学 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 大三和弦与小三和弦、四部和声	2	2
第二章	原位正三和弦的连接	2	3
第三章	用正三和弦为旋律与低音配和声	4	6
第四章	和弦的转换与三音跳进	2	4
第五章	终止、乐段、乐句	2	4
第六章	正三和弦的转位	12	16
第七章	属七和弦	8	12
合计		32	47

第一章 绪论 大三和弦与小三和弦、四部和声

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练地构造三和弦的原位及转位；掌握四部和声的记谱规则；牢记正三和弦的重复音；正确排列正三和弦；掌握正三和弦的旋律位置。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够在键盘上弹奏正三和弦的不同排列形式，并进行听辨。支撑课程目标2。

【重点】三和弦的重复音；三和弦的排列。

【难点】三和弦的排列。

§1.1 绪论

0.5学时

和弦的类型、和弦中各音名称、和弦原位及转位、和弦外音、复调结构与主调结构、旋律

§1.2 正三和弦的功能体系

0.2学时

§1.3 三和弦的重复音	0.1学时
§1.4 三和弦的旋律位置	0.2学时
§1.5 三和弦的排列	1学时

第二章 原位正三和弦的连接

【教学目标】

- 1、知识目标：了解声部同时进行的三种类型；熟练掌握和弦的相互关系；正确地按不同的连接法进行和弦连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：用不同的连接法在键盘上弹奏出三和弦的连接，并进行听辨。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：分声部合唱正三和弦的连接，培养学生的团队合作能力。支撑课程目标4。

【重点】三和弦的连接法。

【难点】旋律连接法。

§2.1 几个声部的同时进行	0.25学时
§2.2 和弦的相互关系、共同音	0.25学时
§2.3 三和弦的连接法	1.5学时

第三章 用正三和弦为旋律与低音配和声

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各调中的正三和弦；准确分析旋律（低音）的调性；为旋律（低音）选择恰当的和弦；正确的进行和弦连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：合理地选用和弦为旋律或低音编配和声，在键盘上弹奏。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：写作中将不同的编配方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神；分声部合唱创作的四部和声，培养学生的团队合作能力。支撑课程目标3、4。

【重点】和弦选用时的规则。

【难点】写作时旋律的流畅性。

§3.1 用正三和弦为旋律配和声 实践指示、为旋律配和声举例	2学时
§3.2 用正三和弦为低音配和声 实践指示、为低音配和声举例	2学时

第四章 和弦的转换与三音跳进

【教学目标】

1、知识目标：掌握和弦转换的方法；了解三音跳进的定义；掌握高音声部和次中音声部中的三音跳进写法；和弦连接时设计三音跳进。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】和弦转换的方法；三音跳进的写法。

【难点】三音跳进的设计。

§4.1 和弦的转换 1学时

和弦的转换及其作用、和弦转换的方法、实践指示

§4.2 三音跳进 1学时

高音声部的三音跳进、次中音声部的三音跳进、习题分析

第五章 终止、乐段、乐句

【教学目标】

1、知识目标：了解音乐作品的成分；基本准确的划分乐句；准确地找出乐段中的终止；掌握终止的基本类型；分辨终止的完满与不完满。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】乐句、乐段的划分；终止的基本类型。

【难点】乐句的划分。

§5.1 音乐作品的成分 0.25学时

§5.2 乐段、乐句 0.5学时

§5.3 乐段中的终止 0.25学时

§5.4 终止的基本类型 0.5学时

§5.5 终止的其他形式（完满的与不完满的） 0.5学时

第六章 正三和弦的转位

【教学目标】

1、知识目标：准确的划分乐句；掌握K4⁶的用法；掌握六和弦的连接；合理地使用经过的与辅助的四六和弦。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解德国作曲家 Beethoven 的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】 K_4^6 的用法；六和弦的连接；经过的与辅助的四六和弦。

【难点】六和弦的跳进连接。

6.1 终止四六和弦	2学时
定义与标记、 K_4^6 的功能特点、声部进行、节拍条件、 K_4^6 的预备和转换、 K_4^6 的作用	
§6.2 六和弦	2学时
定义与标记、六和弦的重复音及排列法、六和弦与三和弦的连接、转换	
§6.3 三和弦与六和弦连接时的跳进	2学时
根音与五音的跳进、混合跳进、隐伏八度与五度、跳进的作用	
§6.4 两个六和弦的连接	2学时
四度和五度关系的六和弦、二度关系的六和弦、小调的特点	
§6.5 经过的与辅助的四六和弦	2学时
经过的属四六和弦和主四六和弦、辅助的下属四六与主四六和弦、终止中的辅助四六和弦	
§6.6 作品分析	2学时

第七章 属七和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握属七及转位的预备与解决；掌握经过的属三四和弦的声部进行；灵活运用原位与转位的属七和弦；进行与属七和弦相关作品的和声分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过展示优秀作业，增加学生的荣誉感；通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与历史学科之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】属七和弦的结构；属七和弦的解决；经过的属三四和弦；属七和弦的运用。

【难点】属七和弦解决到主和弦时的跳进；属七和弦的运用。

§7.1 属七和弦的原位及转位	2学时
属七和弦的结构与标记、七和弦的复功能性、属七和弦及转位的准备、属七和弦及转位的解决、经过的属三四和弦、转换	
§7.2 属七和弦解决到主和弦时的跳进	1学时
根音的跳进、五音的跳进、双跳进、结束终止中的反行八度和平行八度	
§7.3 属七和弦的运用	1学时
§7.4 作品分析	2学时
§7.5 总复习	2学时

六、课程教学基本方法

课前，布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、音乐播放、板书示范、适时互动等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，让学生积极、主动地接受和声的基本理论，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的知识点较多，和弦的运用规则也较复杂，需要学生进行适当的预习，并做适量的课后练习来巩固。

2、注重课堂学习。该课程知识点的衔接很紧密，需要学生紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重和弦的灵活应用，尝试不同的写作方式。和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，感受不同和弦的特点。

4、注重与音响相结合。在和声课程中，写作要与音响效果结合起来，多在键盘上弹奏，有助于建立良好的和声听觉。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	编配和弦、写作四部和声	课后作业、期末考试
课程目标 2	作品（片段）分析	课后作业、期末考试
课程目标 3	选配和弦、作曲家生平	课堂抽查
课程目标 4	分声部合唱	课堂抽查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、资料查阅情况、笔记及出勤率等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	60	70%	60	30%
课程目标 2	40	60%	30	40%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：伊·斯波索宾等著，和声学教程上下册(增订重印版)，人民音乐出版社，2019 年。

2、参考书目：

- (1) 阿诺德·勋伯格著，和声的结构功能,上海音乐出版社, 2007 年。
- (2) 杜晓十著，和声学，高等教育出版社,2015 年。
- (3) 沈一鸣著，和声学新编，上海音乐出版社, 2015 年。
- (4) 吴式锴编著，和声分析 351 例，世界图书出版公司, 2000 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行讨论、分析及创作，将创作出来的作品互相聆听，交流，合奏或合唱。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够熟练掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。	能够较好地掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	基本能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	初步理解四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备一定程度的和声学知识体系。	不能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，和声学知识体系不完善。
课程目标 2	能够进行简单的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有很强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行简单的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有较强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行简单的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有一定的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够初步进行简单的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有初步的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	不能进行简单的多声部音乐创作，不能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，不具备多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。
课程目标 3	创作能力强，有精益求精的学习精神和很强的荣誉感，并且具备了吃苦耐劳的品格。	创作能力较强，有较强的荣誉感和精益求精的学习精神，并且能吃苦耐劳。	有一定的创作能力，学习态度较端正，有一定的荣誉感，具备一定的吃苦耐劳的品格。	具备初步的创作能力，未形成精益求精的学习精神，荣誉感一般，尚可吃苦耐劳。	不具备创作能力，未形成精益求精的学习精神，不具备荣誉感，并且没有形成吃苦耐劳的品格。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：宋玉函

审核人：艺术学院教学委员会

《和声学 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：和声学 I（2），英文名称：Harmony I（2）

课程编码：0601XK007

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：学科基础课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋玉函 **课程组成员：**马春明

二、课程简介

《和声学 I》是音乐学、音乐表演本科专业的学科基础课程。和声学是专门研究和弦的结构以及和弦之间如何连接的规律性的技术理论，是音乐构造应用领域的一个重要分支。

本课程以 18 世纪——19 世纪西方古典音乐至浪漫主义时期的和声理论与和声语言运用的规律为研究的基础，主要讲授四部和声的写作原则、和弦的连接方法、和声进行的一般规律、副属和弦的构成及使用方法、转调的方法和在实际作品中的应用等内容。

本课程一方面能培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力，使学生初步掌握和声学基本知识及基本技能，另一方面能提高学生和声的写作能力与对音乐的鉴赏能力，让学生具备正确的和声思维和良好的和声听觉，为以后从事音乐教学或是音乐研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，掌握初步的和声写作技能与和弦编配方法，能对音乐作品中的和声现象进行规范的分析理解，此外还要适当地联系歌曲伴奏的写作，以适应音乐教学和研究工作的需要。

课程目标 1：

掌握四部和声的写作规则，掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。

课程目标 2：

在键盘上弹奏和弦并感受音响；进行简单的多声部音乐创作；对古典主义时期至浪漫主义时

期不同作曲家的作品(或片段)进行和声分析，归纳作曲家的和声风格，提高学生对多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。

课程目标 3:

和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神；对学生优秀作业的肯定，培养学生的创作力，增加学生的荣誉感；了解古典主义——浪漫主义时期作曲家的生平，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。

课程目标 4:

将创作出的习题进行分声部合唱，感受和弦的色彩和各声部的旋律走向，建立良好的和声听觉；在训练中培养学生的团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	M	H	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	L		L	M		M
课程目标 4		M					

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《和声学 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	副三和弦	8	10
第二章	七和弦	6	8
第三章	和弦外音	4	4
第四章	重属和弦	4	6
第五章	离调、半音体系	4	8
第六章	半音模进、转调	2	4
第七章	到一级关系调的转调	4	6
合计		32	46

第一章 副三和弦

【教学目标】

3、知识目标：熟练运用 II 级和弦与 VI 级三和弦；掌握阻碍终止的特征；了解 VII 级减三和弦的六和弦和大调 III 级和弦典型用法；辨认旋律中的弗里几亚四音列；能分析出作品中的和声现象。支撑课程目标 1、2。

4、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标 2。

5、价值目标：通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标 3。

【重点】II 级六和弦的运用；阻碍终止。

【难点】VII 级减三和弦的六和弦和大调 III 级和弦典型用法。

§1.1 II级六和弦与三和弦	2学时
重复音、II级和弦的预备、与属和弦的连接、大调原位II级三和弦	
§1.2 VI级三和弦、阻碍终止、扩展乐段的方法	2学时
功能特点、起下属作用的VI级三和弦、阻碍进行、阻碍终止	
§1.3 属功能中较少使用的和弦	2学时
VII级减三和弦的六和弦、大调III级和弦、加六音的属和弦	
§1.4 弗里几亚进行	1学时
功能体系、弗里几亚进行以及和弦进行的逻辑、高音声部的弗里几亚四音列、低音声部的弗里几亚四音列	
§1.5 作品分析	1学时

第二章 七和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉下属七和弦的结构、解决，了解下属七和弦转位的特殊用法；掌握导七和弦的结构、预备及解决，了解导七和弦的特殊用法；并能掌握旋律中自然音模进的和弦编配方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过展示优秀作业，增加学生的荣誉感；通过分声部合唱导七和弦到属七的解决，培养学生的团队合作能力。支撑课程目标3、4。

【重点】 下属七和弦的结构、解决；导七和弦的结构、预备及解决；自然音模进。

【难点】 下属七和弦转位的特殊用法；导七之间的经过和弦。

§2.1 下属七和弦	2学时
和弦结构与标记、下属七和弦的解决、下属七和弦转位的特殊用法	
§2.2 导七和弦	2学时
定义与标记、导七和弦的准备、导七和弦的解决、在导七之间的经过和弦、导三四和弦的下属特性	
§2.3 自然音模进和副七和弦	2学时
旋律模进、和声模进、模进中的功能关系、由三和弦构成的模进、平行六和弦、由七和弦构成的模进	

第三章 和弦外音

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握强位外音与弱位外音的概念；了解多重弱外音与外音的连续使用；能熟练应用和弦外音进行写作；掌握持续音的表现形态、处理及标记。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】和弦外音的概念及运用。

【难点】和弦外音的运用。

§3.1 强外音的两种基本表现形式 1学时

§3.2 弱外音的四种基本表现形式 1学时

§3.3 多重弱外音与外音的连续使用 1学时

§3.4 持续音 1学时

持续音表现形态、运用、处理及标记

第四章 重属和弦

【教学目标】

1、知识目标：掌握重属和弦的结构、预备和重属和弦的解决；了解重属和弦在不同结构位置时的使用要点；熟练运用重属变和弦。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神。支撑课程目标3。

【重点】掌握重属和弦的结构、预备和重属和弦的解决。

【难点】重属变和弦的运用。

§4.1 终止中的重属和弦 1学时

重属和弦组、重属的作用、重属和弦的预备、重属和弦的解决

§4.2 结构内的重属和弦 1学时

§4.3 重属和弦中的变音 2学时

重属变和弦的结构、重属变和弦的准备、重属变和弦的解决

第五章 离调、半音体系

【教学目标】

1、知识目标：掌握副属和弦的运用；并能分析与副属和弦相关的音乐作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】副属和弦的运用。

【难点】熟练运用副属和弦进行写作。

§5.1 离调的手段	1学时
§5.2 半音体系	1学时
§5.3 乐段中离调的顺序	0.5学时
§5.4 阻碍进行与阻碍终止中的离调	0.5学时
§5.5 作品分析	1学时

第六章 半音模进、转调

【教学目标】

1、知识目标：掌握半音模进中模进音组的数量、音组的结构；掌握半音模进中离调和弦的运用方法；初步建立转调的概念，熟悉转调中共同和弦和中介和弦的数量，并能判断转调和弦的位置以及转调中的终止。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】模进中音组的划分，和弦的选用；转调的判断。

【难点】转调的判断。

§6.1 半音模进	1学时
-----------	-----

模进音组的数量、音组的结构、乐段的模进扩展、半音模进与离调

§6.2 转调	1学时
---------	-----

音乐作品发展中的转调、调性的功能关系、一级关系调、共同和弦、中介和弦的数量、转调和弦、转调中的终止

第七章 到一级关系调的转调

【教学目标】

1、知识目标：掌握转调的方向；能准确编配中介和弦和转调和弦；熟练运用到共同和弦的离调这一知识点。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】编配中介和弦和转调和弦。

【难点】到共同和弦的离调。

§7.1 向属功能组各调的转调	1学时
属功能组各调的数量、前调的中介和弦、新调的中介和弦和转调和弦	
§7.2 到下属功能组各调的转调	1学时
调性的数量、中介和弦和转调和弦、到共同和弦的离调	
§7.3 作品分析	1学时
§7.4 总复习	1学时

六、课程教学基本方法

课前，布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、音乐播放、板书示范、适时互动等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，让学生积极、主动地接受和声的基本理论，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的知识点较多，和弦的运用规则也较复杂，需要学生进行适当的预习，并做适量的课后练习来巩固。

2、注重课堂学习。该课程知识点的衔接很紧密，需要学生紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重和弦的灵活应用，尝试不同的写作方式。和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，感受不同和弦的特点。

4、注重与音响相结合。在和声课程中，写作要与音响效果结合起来，多在键盘上弹奏，有助于建立良好的和声听觉。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	编配和弦、写作四部和声	课后作业、期末考试
课程目标 2	作品（片段）分析	课后作业、期末考试
课程目标 3	选配和弦、作曲家生平	课堂抽查
课程目标 4	分声部合唱	课堂抽查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、资料查阅情况、笔记及出勤率等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	70%	60	30%
课程目标 2	40	60%	30	40%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：伊·斯波索宾等著，和声学教程上下册(增订重印版)，人民音乐出版社，2019 年。

2、参考书目：

- (1) 阿诺德·勋伯格著，和声的结构功能,上海音乐出版社,2007 年。
- (2) 杜晓十著，和声学，高等教育出版社,2015 年。
- (3) 沈一鸣著，和声学新编，上海音乐出版社,2015 年。
- (4) 吴式锴编著，和声分析 351 例，世界图书出版公司,2000 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行讨论、分析及创作，将创作出来的作品互相聆听，交流，合奏或合唱。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够熟练掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。	能够较好地掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	基本能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	初步理解四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备一定程度的和声学知识体系。	不能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，和声学知识体系不完善。
课程目标 2	能够进行简单的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有很强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行简单的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有较强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行简单的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有一定的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够初步进行简单的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有初步的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	不能进行简单的多声部音乐创作，不能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，不具备多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。
课程目标 3	创作能力强，有精益求精的学习精神和很强的荣誉感，并且具备了吃苦耐劳的品格。	创作能力较强，有较强的荣誉感和精益求精的学习精神，并且能吃苦耐劳。	有一定的创作能力，学习态度较端正，有一定的荣誉感，具备一定的吃苦耐劳的品格。	具备初步的创作能力，未形成精益求精的学习精神，荣誉感一般，尚可吃苦耐劳。	不具备创作能力，未形成精益求精的学习精神，不具备荣誉感，并且没有形成吃苦耐劳的品格。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：宋玉函

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族音乐 1》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族音乐，英文名称：Chinese Folk Music1

课程编码：0601XK063 **学 分：**2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《中国民族音乐 1》是专业基础课。其教学以中国民族音乐中的民间歌曲、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐等为主要内容，通过对各艺术种类历史概况、音乐形态等方面的讲授，重点对不同历史时期产生的代表人物的音乐作品进行鉴赏与模唱，使学生对中国民族民间音乐有一个全面而概括地认知和理解。

该课程将理论讲授、多媒体展示与当堂范唱模唱相结合，尤其是借鉴和沿袭中国民族音乐传承过程中“口传心授”的传统方式，使学生既了解名家的风格，又亲身感受传统艺术的魅力，还能够学会演绎传统音乐的风格特色与表演技艺，实现了理论与实践的密切结合。同时，该课还能够树立学生正确的音乐观，激发学生学习传统音乐的热情和对民族音乐的情感，从而使学生对我国丰富多彩的民族民间音乐从感性到理性有一定程度的认识和把握，为今后的工作和研究打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程作为本科各专业学生必修的一门专业基础课程，其教学目标是使学生了解、熟悉中国优秀的民族音乐文化，掌握中国民族民间音乐的基本知识，感悟其蕴藏的艺术魅力和文化价值，并使学生将所学知识运用到音乐实践当中，提高学生的感知能力和操作技能，为专业课学习提供必要的帮助。同时，该课程通过多媒体展示、风格模唱与理论讲述等教学方式，意在开拓学生们的文化视野，培养学生的民族意识，建立民族音乐的思维观念，为继承与弘扬中华民族音乐文化打下牢固的基础。为达到这一目标，要求学生除掌握教材中的主要知识外，还要鉴赏与模唱有关

曲目，特别要求学生对作品地域风格、音乐情感与演唱技艺的把握，使其在一定程度上有所提高。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国民族音乐理论知识的基本概念、分类、历史沿革、艺术特征、及各类艺术品种的区别和内在联系。系统地了解我国民族民间音乐的基本知识，了解我国民族音乐的伟大成就，增强民族意识，开拓艺术视野，提高艺术修养，树立民族自信。

课程目标 2：通过对中国民族音乐文化的了解，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 3：广泛欣赏民族音乐作品，提高艺术审美水平；能够模唱各地方不同音乐风格的民间歌曲；并演唱部分戏曲作品；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；运用于今后中小学教学中提高教学能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握民族音乐的基本知识、基本方法及基本理论，熟练掌握民族音乐理论体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 通过模唱、分组讨论、分组试教等活动让同学们把学到的基础知识结合到今后的教学实践环节中去。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对民族音乐中作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M	M	M	L	M
课程目标 3	M	M	M	L	L		M
课程目标 4		L					L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族音乐 1》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	民族音乐概述	2	4
第二章	民歌概述	2	4
第三章	劳动号子	4	8
第四章	山歌	10	20
第五章	小调	6	12
第六章	民间歌舞音乐	4	4
第七章	少数民族民间歌舞	4	4
合计		32	56

第一章 民族音乐概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解本课程的整体内容，学习本课程的目的和意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】民族音乐、传统音乐、民间音乐的本质区别。

【难点】民间音乐的涵盖范围。

§1.1 民族音乐	0.25学时
§1.2 传统音乐	0.25学时
§1.3 民间音乐	0.5学时
§1.4 民间音乐五大类	0.5学时
§1.5 学习民族音乐的目的和意义	0.5学时

第二章 民歌概述

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解民歌的产生历史及作用。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清概念及分类。支撑课程目标2。

【重点】民歌的作用及艺术特点。

【难点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§2.1概念	0.25学时
§2.2 历代民歌的发展状况	1学时
§2.3 民歌的作用及艺术特点	0.5学时
§2.4 民歌的分类	0.25学时

第三章 劳动号子

【教学目标】

- 1、知识目标：了解号子的概念及分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握不同分类的号子特点及模唱。支撑课程目标2。

【重点】号子的演唱特征、节奏特征。

【难点】不同分类不同地域的号子模唱。

§3.1概念	0.25学时
§3.2 劳动号子的作用	0.25学时
§3.3劳动号子的分类	0.5学时
§3.4 劳动号子的表现特征	0.25学时
§3.5劳动号子的音乐结构特征	0.25学时
§3.6各类号子的模唱	2.5学时

第四章 山歌

【教学目标】

- 1、知识目标：了解山歌的概念及分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握不同分类的山歌特点及模唱。支撑课程目标2。

【重点】山歌的演唱特征、节奏特征。

【难点】不同分类不同地域的山歌模唱。

§4.1 概念	0.25学时
§4.2 俗称与分布	0.25学时
§4.3 山歌的分类	0.5学时
§4.4北方山歌介绍及模唱	4学时
§4.5南方山歌介绍及模唱	4学时
§4.6 山歌的特点	1学时

第五章 小调

【教学目标】

- 1、知识目标：了解小调的概念及分类。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：掌握不同分类的小调特点及模唱。支撑课程目标2。

【重点】小调中时调的特点。

【难点】不同地区小调民歌模唱。

§5.1 概念	0.25学时
§5.2小调分类	0.25学时
§5.3吟唱调	1学时
§5.4谣曲	2学时
§5.5时调	2学时
§5.6 小调特点	0.5学时

第六章 汉族民间歌舞

【教学目标】

- 1、知识目标：了解汉族民间歌舞音乐。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：区分汉族民间歌舞的种类。支撑课程目标2。

【重点】歌舞音乐的特点。

【难点】了解代表作曲，重点曲目能演唱。

§6.1 概念	0.25学时
§6.2 歌舞音乐历史沿革	0.5学时
§6.3歌舞音乐的艺术特征	0.5学时
§6.4 歌舞音乐的类别与艺术特征	3学时

第七章 少数民族民间歌舞

【教学目标】

- 1、知识目标：了解少数民族民间歌舞音乐。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟悉各少数民族民间歌舞音乐代表作品及特征。支撑课程目标2。

【重点】各少数民族歌舞音乐特征。

【难点】代表作品及曲目演唱。

§7.1 藏族1学时

§7.2维吾尔族 1学时

§7.3 哈萨克族 0.5学时

§7.4蒙古族 1学时

§7.5朝鲜族 0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受民族音乐相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中相关问题的能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	音乐本体分析能力、体裁特征分析能力、代表作品演唱能力的展示，结合中小学新课标培养教学能力。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：课程考核包括课内平时成绩、教学实践和模唱考试三个部分组成。

成绩组成：平时成绩：30%，课堂提问及考勤、随堂测试与课后练习。

教学实践：30%，围绕三个研究专题，撰写三篇教案，以小组为单位进行汇报。

模唱考试：40%，对本学期所学民歌内容进行考试，要求背唱，每个体裁选唱一首，抽签决定演唱内容。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩		教学实践		模唱考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%
课程目标 3						
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：姚艺君等编著《中国传统音乐基础》人民音乐出版社 2013 年 1 月第一版

2、参考书目：

(1) 中国艺术研究院音乐研究所编《民族音乐概论》1964 年第一版

- (2) 伍国栋著《民族音乐学概论》人民音乐出版社 1997 年版
- (3) 王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》福建师范大学出版社 2000 年版
- (4) 肖常纬编著《中国民间音乐概述》西南师范大学出版社 2006 年第二版

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对民族音乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	未具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的民族音乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行民族音乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的民族音乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族音乐 2》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族音乐，英文名称：Chinese Folk Music2

课程编码：0601XK064 **学 分：**2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《中国民族音乐 2》是专业基础课。其教学以中国民族音乐中的民间歌曲、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐等为主要内容，通过对各艺术种类历史概况、音乐形态等方面的讲授，重点对不同历史时期产生的代表人物的音乐作品进行鉴赏与模唱，使学生对中国民族民间音乐有一个全面而概括地认知和理解。

该课程将理论讲授、多媒体展示与当堂范唱模唱相结合，尤其是借鉴和沿袭中国民族音乐传承过程中“口传心授”的传统方式，使学生既了解名家的风格，又亲身感受传统艺术的魅力，还能够学会演绎传统音乐的风格特色与表演技艺，实现了理论与实践的密切结合。同时，该课还能够树立学生正确的音乐观，激发学生学习传统音乐的热情和对民族音乐的情感，从而使学生对我国丰富多彩的民族民间音乐从感性到理性有一定程度的认识和把握，为今后的工作和研究打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程作为本科各专业学生必修的一门专业基础课程，其教学目标是使学生了解、熟悉中国优秀的民族音乐文化，掌握中国民族民间音乐的基本知识，感悟其蕴藏的艺术魅力和文化价值，并使学生将所学知识运用到音乐实践当中，提高学生的感知能力和操作技能，为专业课学习提供必要的帮助。同时，该课程通过多媒体展示、风格模唱与理论讲述等教学方式，意在开拓学生们的文化视野，培养学生的民族意识，建立民族音乐的思维观念，为继承与弘扬中华民族音乐文化打下牢固的基础。为达到这一目标，要求学生除掌握教材中的主要知识外，还要鉴赏与模唱有关

曲目，特别要求学生对作品地域风格、音乐情感与演唱技艺的把握，使其在一定程度上有所提高。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国民族音乐理论知识的基本概念、分类、历史沿革、艺术特征、及各类艺术品种的区别和内在联系。系统地了解我国民族民间音乐的基本知识，了解我国民族音乐的伟大成就，增强民族意识，开拓艺术视野，提高艺术修养，树立民族自信。

课程目标 2：通过对中国民族音乐文化的了解，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 3：广泛欣赏民族音乐作品，提高艺术审美水平；能够模唱各地方不同音乐风格的民间歌曲；并演唱部分戏曲作品；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；运用于今后中小学教学中提高教学能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握民族音乐的基本知识、基本方法及基本理论，熟练掌握民族音乐理论体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 通过模唱、分组讨论、分组试教等活动让同学们把学到的基础知识结合到今后的教学实践环节中去。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对民族音乐中作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M			L	M	
课程目标 3	M	M	M		L		M	
课程目标 4		L					L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族音乐 2》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	民间说唱音乐	4	10
第二章	民间戏曲音乐	6	20
第三章	民族器乐	2	4
第四章	吹管乐器	4	8
第五章	拉弦乐器	4	8
第六章	弹拨乐器	4	8
第七章	打击乐器	4	8
第八章	器乐合奏	4	8
合计		32	74

第一章 民间说唱音乐

【教学目标】

1、知识目标：了解说唱音乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§1.1 概述	0.25学时
§1.2 说唱音乐概念	0.25学时
§1.3 说唱音乐历史沿革	0.5学时
§1.4 说唱音乐的类别	2学时

第二章 民间戏曲音乐

【教学目标】

1、知识目标：了解戏曲音乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§2.1 概述	0.5学时
§2.2 戏曲音乐概念	0.5学时
§2.3 戏曲音乐历史沿革	0.5学时
§2.4 戏曲音乐的类别	4.学时
§2.5 戏曲音乐的艺术特征	0.5学时

第三章 民族器乐

【教学目标】

1、知识目标：了解民族器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§3.1概述	0.25学时
§3.2 器乐与乐器界定	0.25学时
§3.3器乐与乐种历史沿革	0.5学时
§3.4 器乐与乐种的类别	0.5学时
§3.5器乐与乐种的艺术特征	0.5学时

第四章 吹管乐器

【教学目标】

1、知识目标：了解吹管器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解吹管乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解吹管乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§4.1 吹管乐器的分类	0.5学时
§4.2 笛子	1学时
§4.3 唢呐	1学时
§4.4 笙	0.5学时
§4.5 管子	0.5学时
§4.6 巴乌、葫芦丝	0.5学时

第五章 拉弦乐器

【教学目标】

- 1、知识目标：了解拉弦器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解拉弦乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解拉弦乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§5.1 拉弦乐器的分类	0.5学时
§5.2 二胡	1学时
§5.3 高胡	1学时
§5.4 板胡	0.5学时
§5.5 京胡	0.5学时
§5.6 京二胡	0.5学时

第六章 弹拨乐器

【教学目标】

- 1、知识目标：了解弹拨器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解弹拨乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解弹拨乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§6.1 弹拨乐器的分类	0.5学时
§6.2 古琴	1学时
§6.3 古筝	1学时

§6.4 琵琶	1学时
§6.5 扬琴	0.5学时

第七章 打击乐器

【教学目标】

1、知识目标：了解打击器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解打击乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解打击乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§7.1 打击乐器的分类	0.5学时
§7.2 鼓类	1学时
§7.3 锣类	1学时
§7.4 钹类	1学时
§7.5 板类	0.5学时

第八章 器乐合奏

【教学目标】

1、知识目标：了解合奏器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解合奏乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解合奏乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§8.1 器乐合奏与传统乐种	0.25学时
§8.2 弦索乐合奏	0.25学时
§8.3 丝竹乐合奏	1学时
§8.4 鼓吹乐合奏	0.5学时
§8.5 吹打乐合奏	0.5学时
§8.6 锣鼓乐合奏	0.5学时
§8.7 民族管弦乐合奏	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，

结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受民族音乐相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中相关问题的能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	音乐本体分析能力、体裁特征分析能力、代表作品演唱能力的展示，结合中小学新课标培养教学能力。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：课程考核包括课内平时成绩、教学实践和调查报告三个部分组成。

成绩组成：平时成绩：30%，课堂提问及考勤、随堂测试与课后练习。

教学实践：30%，围绕三个研究专题，撰写三篇教案，以小组为单位进行汇报。

调查报告：40%，对本课程所学民族音乐的一个总结，运用调研的方式结合所学知识任选一种体裁形式写一份调研报告，对目前的民族民间音乐的现状分析。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩		教学实践		调查报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%
课程目标 3						
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：姚艺君等编著《中国传统音乐基础》人民音乐出版社 2013 年 1 月第一版

2、参考书目：

- (1) 中国艺术研究院音乐研究所编《民族音乐概论》1964 年第一版
- (2) 伍国栋著《民族音乐学概论》人民音乐出版社 1997 年版
- (3) 王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》福建师范大学出版社 2000 年版
- (4) 肖常纬编著《中国民间音乐概述》西南师范大学出版社 2006 年第二版

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对民族音乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	未具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的民族音乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行民族音乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的民族音乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《中国音乐史与名作欣赏（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国音乐史与名作欣赏（1）

英文名称：History of Chinese Music and Music Appreciation（1）

课程编码：0601XK065

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、音乐欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：李莉

二、课程简介

《中国音乐史与名作欣赏》是音乐学专业的专业必修课程，是研究从远古时期至 20 世纪中国音乐历史发展演变的一门学科。该课程由古代音乐史、近现代音乐史与音乐名作欣赏三部分内容组成，其任务都是研究中国音乐历史的发展与艺术风格的演变。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐文献学、音乐考古学等多种学科知识来阐述中国音乐历史的发展与音乐风格的演变。要求学生学习该课程后，掌握不同历史时期的音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《中国音乐史与名作欣赏》研究中国音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握中国音乐史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、代表人物及其作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的历史理论基础。（毕业要求 1.1）

通过对中国音乐历史的发展与风格演变的认识，培养学生的辩证唯物主义于历史唯物主义世界观；通过对代表人物及其作品的理解，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精、勇于创新、

追求卓越的精神；通过对中国音乐名作的学习与借鉴，培养学生的人生观、价值观和世界观。（毕业要求 4）

2、具体目标

课程目标 1：了解中国音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解中国音乐不同发展阶段的主要体裁形式；了解各个不同时期中国音乐的风格特点；构建较为完备的音乐史学基础知识体系。（毕业要求 2.1）

课程目标 2：能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；（毕业要求 3.1）了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。（毕业要求 3.3）

课程目标 3：能将把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。（毕业要求 4.1）

课程目标 4：能够树立正确的历史观；通过对中外音乐经典音乐作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。（毕业要求 1.1）

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	2.1 了解中国音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解中国音乐主要体裁形式；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；构建较为完备的音乐史学基础知识体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.1 能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因； 3.3 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	课程目标 2
6.审美能力	4.1 能够把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	课程目标 3
8.综合育人	1.1 能够树立正确的历史观；通过对中外音乐经典音乐作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	绪论	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	L		M	H	M	H	M
课程目标 3		M	M	H	H	H	H	M
课程目标 4		M	M	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国音乐史与名作欣赏（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
绪论	中国音乐史概述	2	2
第一章	远古、夏商时期的音乐	2	2
第二章	西周、春秋战国时期的音乐	4	4
第三章	秦汉时期的音乐	4	4
第四章	魏晋、南北朝时期的音乐	4	6
第五章	隋、唐、五代时期的音乐	8	6
第六章	两宋时期的音乐	6	6
第七章	辽、西夏、金、元时期的音乐	2	2
合计		32	32

绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：中国音乐文化的观念及其总体特点，中国音乐历史发展与时期划分。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解中国音乐史的学科性质与地位；能够理解音乐学以及其它学科对中国音乐史研究的重要作用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对西方音乐文化特点及其历史发展过程的理解，结合社会历史与文化背景，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】中国音乐文化的观念及其总体特点，中国音乐历史发展与时期划分。

【难点】中国音乐史的学科性质、学科地位与研究方法。

§0.1 中国音乐史发展简史	1 学时
§0.2 中国音乐史的研究对象及主要课题	0.5 学时
§0.3 中国音乐史的研究方法	0.5 学时

第一章 远古、夏商时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：这段时期的音乐主要是通过音乐考古学及音乐文献学、直接史料与间接史料的结合来呈现给后世的，所以可以通过图片和相关视频结合文献进行深入学习。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过教材说明和网络信息结合来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对这一时期音乐的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】历史传说时代的乐舞，以及夏商时期乐舞出现的原因、内容、意义。

【难点】音乐与政治、社会的关系。

§1.1 中国古籍记载的音乐起源	0.5 学时
§1.2 历史传说时代的乐舞	0.5 学时
§1.3 夏、商乐舞和出土乐器	0.5 学时
§1.4 相关文献的搜集与讨论	0.5 学时

第二章 西周、春秋战国时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：周代的音乐发展具有非常鲜明的时代特性，其礼乐制度主宰了当时音乐的发展，其音乐类型、音乐体裁都和社会形态密不可分。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过相关古籍文献的记载来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】周代宫廷礼乐与等级制度的关系，乐器及音乐理论的蓬勃发展。

【难点】周代宫廷礼乐与等级制度的关系。

§2.1 周代宫廷礼乐和社会音乐生活	2 学时
§2.2 曾侯乙墓出土乐器与八音分类	1 学时

第三章 秦汉时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解秦汉时期的音乐机构以及大型乐曲的产生与发展。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐与当时社会经济文化的对应关系；能够理解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法。支撑课程目标2。

【重点】掌握汉代乐府的相关内容及其历史意义；汉代鼓吹乐的形制与演奏；古琴艺术的发展和代表琴家及其优秀作品

【难点】汉代大曲的结构及影响、意义。

- | | |
|----------------------|------|
| §3.1 汉代乐府的相关内容及其历史意义 | 1 学时 |
| §3.2 相和歌与清商大曲 | 1 学时 |
| §3.3 鼓吹乐的出现与应用 | 1 学时 |
| §3.4 古琴艺术的发展、百戏与歌舞 | 1 学时 |

第四章 魏晋南北朝时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：魏晋时期，从汉代丝绸之路开启的各种交流不仅没有停滞，甚至进一步相互渗透并且影响。因此，新的音乐文化、新的乐器在这种情况下应运而生。在西方的文化进一步渗透的同时，中原音乐文化还经历着南北方音乐的混杂过程。由于战乱局面，北方人民大量南迁，由此使得北方的民歌、鼓吹乐以及相和歌等艺术形式开始向南发展。让学生能够从客观角度和宏观高度逐步理解这个时期是中国古代音乐史上非常重要的承上启下的阶段。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解这个时期的特殊性；理解音乐体裁发展的多样性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理论联系实际，用历史唯物观角度分析音乐发展的实质性问题，提高理论修养与音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】文人音乐、宗教音乐、民族区域之间的融合发展。

【难点】魏晋南北朝时期音乐的表象及实质。

- | | |
|-----------------------|------|
| §4.1 魏晋南北朝时期的社会形态及特殊性 | 2 学时 |
| §4.2 文人音乐的发展与特点 | 1 学时 |
| §4.3 宗教音乐的发展以及影响 | 1 学时 |

第五章 隋、唐、五代时期的音乐

【教学目标】

1、知识目标：唐代政治经济的发展高度决定了人文发展的深度。无论从宫廷音乐的发展，民族民间音乐都是一幅欣欣向荣的景象。透过现象看看本质，让学生更全面地理解唐代的音乐文化。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解唐代音乐体裁形成的原因及前后逻辑关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对这个时期音乐形态的了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】唐代燕乐产生的原因及组成部分；唐代音乐机构的设立与管理；民间音乐的繁荣发展。

【难点】唐曲子与声诗。

§5.1 民间曲子	1 学时
§5.2 声诗	1 学时
§5.3 隋唐燕乐	2 学时
§5.4 音乐机构	2 学时
§5.5 俗讲变文、民间歌舞	1 学时
§5.6 乐器、器乐和乐谱	1 学时

第六章 两宋时期的音乐

【教学目标】

1、知识目标：了解两宋时期音乐的研究现状及其主要观点，并通过对相关文献的阅读进行更深入地学习。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够通过对相关文献的阅读，使同学们对两宋时期的众多音乐形态有一定程度的认识。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】掌握戏剧的产生发展状况；词乐的创作；音乐理论等

【难点】民间音乐的形式与体裁。

§6.1 市民音乐之兴盛——两宋城市音乐活动	1 学时
§6.2 散乐、歌舞	1 学时
§6.3 中国早期戏剧的发展	1 学时
§6.4 乐器与器乐	1 学时
§6.5 词乐与文人词乐创作	1 学时
§6.6 音乐理论和音乐文献	1 学时

第七章 辽、西夏、金、元时期的音乐

【教学目标】

1、知识目标：这段时期的音乐时间跨度大，政权更迭频繁，音乐的发展也各有特色。特别是金元时期的音乐值得重点关注。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够通过查找文献来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】戏曲与曲艺发展的脉络线索

【难点】戏曲与曲艺发展的脉络线索

§7.1 辽大乐与散乐、西夏音乐	0.5 学时
§7.2 元宫廷乐舞	0.5学时
§7.3 院本、杂剧与南戏	0.5学时
§7.4 民歌、散曲	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握西方音乐史基本概念与基本历史事实，把握西方钢琴音乐风格的历史演变，从而学会运用相关知识解决音乐实践具体问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对西方文明的历史要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解西方音乐历史的发展演变，把握各个历史时期的音乐风格特点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：刘再生. 中国音乐史简明教程（上下），上海音乐学院出版社，2006 年。

2.参考书目：

[1] 汪毓和. 中国近现代音乐史(第三版) [M]. 北京：人民音乐出版社，2003.

[2] 杨荫浏. 中国古代音乐史稿(第一版) [M]. 北京：人民音乐出版社，2003.

[3] 田可文. 中西方音乐通史提要(第一版) [M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2003.

[4] 藏一冰. 中国音乐史(第一版) [M]. 武汉: 武汉测绘科技大学出版社, 1999.

[5] 刘再生. 中国音乐史简明教程(第一版) [M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2006.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	十分了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；十分了解重要作曲家及其重要作品；十分了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	充分了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；充分了解重要作曲家及其重要作品；充分了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	比较了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；比较了解重要作曲家及其重要作品；比较了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	不了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；不了解重要作曲家及其重要作品；不了解西方音乐主要体裁形式；不了解各个不同时期西方音乐的风格特点；
课程目标 2	深入理解把握重要作曲家的风格特点；深入理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；熟悉了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	充分理解把握重要作曲家的风格特点；充分理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；充分了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	基本能够理解把握重要作曲家的风格特点；基本能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；基本了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能够理解把握重要作曲家的风格特点；不能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	能够深入把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行独到的审美	充分把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用	基本能够把握不同时期风格特点；基本能够对重要音乐作品进行审美鉴	能够把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用	不能够把握不同时期风格特点；不能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；不

	鉴赏；能运用相关知识，从事科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。
课程目标 4	自觉树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能较好树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	基本能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	不能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

编写人：李莉

审核人：艺术学院教学委员会

《中国音乐史与名作欣赏（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国音乐史与名作欣赏（2）

英文名称：History of Chinese Music and Music Appreciation（2）

课程编码：0601XK066

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、音乐欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：李莉

二、课程简介

《中国音乐史与名作欣赏》是音乐学专业的专业必修课程，是研究从远古时期至 20 世纪中国音乐历史发展演变的一门学科。该课程由古代音乐史、近现代音乐史与音乐名作欣赏三部分内容组成，其任务都是研究中国音乐历史的发展与艺术风格的演变。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐文献学、音乐考古学等多种学科知识来阐述中国音乐历史的发展与音乐风格的演变。要求学生在学习该课程后，掌握不同历史时期的音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《中国音乐史与名作欣赏》研究中国音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握中国音乐史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、代表人物及其作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的历史理论基础。（毕业要求 1.1）

通过对中国音乐历史的发展与风格演变的认识，培养学生的辩证唯物主义于历史唯物主义世界观；通过对代表人物及其作品的理解，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精、勇于创新、

追求卓越的精神；通过对中国音乐名作的学习与借鉴，培养学生的人生观、价值观和世界观。（毕业要求 4）

2、具体目标

课程目标 1：了解中国音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解中国音乐不同发展阶段的主要体裁形式；了解各个不同时期中国音乐的风格特点；构建较为完备的音乐史学基础知识体系。（毕业要求 2.1）

课程目标 2：能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；（毕业要求 3.1）了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。（毕业要求 3.3）

课程目标 3：能够把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。（毕业要求 4.1）

课程目标 4：能够树立正确的历史观；通过对中外音乐经典音乐作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。（毕业要求 1.1）

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	2.1 了解中国音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解中国音乐主要体裁形式；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；构建较为完备的音乐史学基础知识体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.1 能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因； 3.3 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	课程目标 2
6.审美能力	4.1 能够把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	课程目标 3
8.综合育人	1.1 能够树立正确的历史观；通过对中外音乐经典音乐作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第八章	第九章	第十章	第十一章	第十二章
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	H	M
课程目标 3	M	M	H	H	H
课程目标 4	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国音乐史与名作欣赏（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第八章	明、清时期的音乐	6	2
第九章	清末民初的音乐	2	4
第十章	20 世纪 20 年代前后的音乐	8	4
第十一章	20 世纪 30、40 年代前后的音乐	12	6
第十二章	20 世纪 50、60 年代前后的音乐	4	4
合计		32	30

第一章 明、清时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：明清时期的音乐发展具有非常鲜明的时代特性，政治经济的繁荣直接促进民间音乐的繁荣，戏曲的形成与发展重点关注。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过相关古籍文献的记载来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】戏曲音乐的繁荣发展过程中产生的声腔、曲种等。

【难点】传奇与乱弹的发展。

§8.1 说唱音乐：鼓词及大鼓类的发展

1 学时

§8.2 魏良辅与昆山腔的改革

1学时

§8.3 明代传奇与清代昆曲	1学时
§8.4 皮簧腔与京剧之形成	1学时
§8.5 明清乐器和器乐的发展	1学时
§4.6 乐律学的辉煌成就	1学时

第二章 清末民初的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：学堂乐歌的产生意味着中国近代音乐文化的开端，具有开创性意义。围绕这一主题进行相关文献的研读。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解近代中国在这一历史时期的人文特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对这个时期音乐形态的了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】近现代西方音乐的传入以及学堂乐歌的产生和发展。

【难点】学堂乐歌的影响与意义。

§1.1 外国音乐的传入	1 学时
§1.2 学堂乐歌	1 学时

第三章 20世纪20年代前后的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解这一时期音乐的发展现状，并通过对相关文献的阅读进行更深入地学习。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过对相关文献的阅读，使学生对20世纪20年代前后的音乐形态有一定程度的认识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§10.1 音乐家萧友梅、赵元任及其音乐创作	2学时
§10.2 音乐家黎锦晖及其儿童歌舞剧	2学时
§10.3 音乐家刘天华及其音乐创作	2学时
§10.4 20 年代音乐理论概况和音乐理论家王光祈	2 学时

第四章 20 世纪 30、40 年代前后的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：这段时期的音乐创作人才辈出，优秀作品频现。音乐发展走出迷茫，找到一条适合中国音乐发展的道路。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过查找文献来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§11.1 革命歌曲与传统音乐的融合	0.5 学时
§11.2 专业音乐教育和专业音乐创作	1 学时
§11.3 音乐活动和音乐团体	0.5 学时
§11.4 音乐家黄自及其音乐创作	2 学时
§11.5 音乐家江文也、马思聪、谭小麟等人的音乐创作	2学时
§11.6 30、40年代的音乐理论发展	1学时
§11.7 音乐家聂耳、冼星海等人的音乐创作	2学时
§11.8 流行音乐和电影音乐	2学时
§11.9 外国音乐家在中国的音乐活动	1学时

第五章 20 世纪 50、60 年代前后的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：这一时期音乐各个方面的创作全面开花，涌现出很多优秀作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过相关音乐作品来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§12.1 民族器乐独奏曲、合奏曲的创作及表演	1 学时
§12.2 管弦乐、歌剧、舞剧音乐创作	1 学时
§12.3 提琴曲、钢琴曲的创作及其表演	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握西方音乐史基本概念与基本历史事实，把握西方钢琴音乐风格的历史演变，从而学会运用相关知识解决音乐实践具体问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对西方文明的历史要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解西方音乐历史的发展演变，把握各个历史时期的音乐风格特点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：刘再生. 中国音乐史简明教程（上下），上海音乐学院出版社，2006 年。

2.参考书目：

- [1] 汪毓和. 中国近现代音乐史(第三版) [M]. 北京：人民音乐出版社，2003.
- [2] 杨荫浏. 中国古代音乐史稿(第一版) [M]. 北京：人民音乐出版社，2003.
- [3] 田可文. 中西方音乐通史提要(第一版) [M]. 武汉：中国地质大学出版社，2003.
- [4] 藏一冰. 中国音乐史(第一版) [M]. 武汉：武汉测绘科技大学出版社，1999.
- [5] 刘再生. 中国音乐史简明教程(第一版) [M]. 上海：上海音乐学院出版社，2006.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	十分了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；十分了解重要作曲家及其重要作品；十分了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	充分了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；充分了解重要作曲家及其重要作品；充分了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	比较了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；比较了解重要作曲家及其重要作品；比较了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	不了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；不了解重要作曲家及其重要作品；不了解西方音乐主要体裁形式；不了解各个不同时期西方音乐的风格特点；
课程目标 2	深入理解把握重要作曲家的风格特点；深入理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；熟悉了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	充分理解把握重要作曲家的风格特点；充分理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；充分了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	基本能够理解把握重要作曲家的风格特点；基本能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；基本了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能够理解把握重要作曲家的风格特点；不能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	能够深入把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行独到的审美	充分把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用	基本能够把握不同时期风格特点；基本能够对重要音乐作品进行审美鉴	能够把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用	不能够把握不同时期风格特点；不能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；不

	鉴赏；能运用相关知识，从事科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。
课程目标 4	自觉树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能较好树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	基本能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	不能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

编写人：李莉

审核人：艺术学院教学委员会

《西方音乐史与名作欣赏（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：西方音乐史与名作欣赏（1），英文名称：History of Western Music and Music Appreciation（1）

课程编码：0601XK067

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

课程组成员：孙鹏飞

二、课程简介

《西方音乐史与名作欣赏（1）》是音乐学专业的专业必修课程，是研究从古希腊至 20 世纪西方音乐历史发展演变的一门音乐学科。该课程由西方音乐史与西方音乐名作欣赏两部分内容组成，两者相辅相成，其任务都是研究西方音乐历史的发展与艺术风格的演变。

其内容包括：古希腊罗马的音乐历史、中世纪音乐历史、文艺复兴时期的音乐历史、巴洛克时期的音乐历史及著名作品、古典主义时期的音乐历史及著名作品。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐基本乐理、作曲技术理论等多种学科知识来阐述西方音乐历史的发展与音乐艺术风格的演变。要求学生学习该课程后，掌握不同历史时期的音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《西方音乐史与名作欣赏》研究西方音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握西方音乐历史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、重要作曲家及其代表作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正

确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的历史理论基础。

通过对西方音乐历史的发展与风格演变的认识，培养学生的辩证唯物主义于历史唯物主义世界观；通过对重要作曲家及其重要音乐作品的理解，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精、勇于创新、追求卓越的精神；通过对西方音乐名作的学习与借鉴，培养学生的人生观、价值观和世界观。

2、具体目标

课程目标 1：了解西方音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解西方音乐主要体裁形式；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；构建较为完备的西方音乐史学基础知识体系。

课程目标 2：能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3：能把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成音乐史理论研文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	绪论	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	L		M	H	M
课程目标 3		M	M	H	H	H
课程目标 4		M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
绪论	西方音乐文化与音乐历史时期划分	2	4
第一章	古希腊古罗马音乐	4	4
第二章	中世纪音乐	6	6
第三章	文艺复兴时期音乐	4	18
第四章	巴洛克时期音乐	8	24
第五章	古典主义时期音乐（上）	8	24
合计		32	80

绪 论

【教学目标】

- 1、知识目标：西方音乐文化的观念及其总体特点，西方音乐历史发展与时期划分。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解西方音乐历史发展与时期划分依据，拓展思考音乐历史时期划分的多种方式及理论依据。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对西方音乐文化特点及其历史发展过程的理解，结合社会历史与文化背景，树立历史唯物主义世界观，人生观。支撑课程目标3。

【重点】西方音乐文化的观念及其总体特点，西方音乐历史发展与时期划分。

【难点】西方音乐历史发展与时期划分依据。

§0.1西方音乐文化的观念及其总体特点，西方音乐历史发展与时期划分。2学时

第一章 古希腊古罗马音乐

【教学目标】

1、知识目标：古希腊音乐主要体裁形式，古希腊音乐观念与音乐理论；古罗马音乐的主要形式与社会作用。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解古希腊音乐观念与音乐理论及其在音乐形式中的体现，能够理解古罗马音乐的存在形式。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对古希腊罗马音乐文化的理解，树立历史唯物主义世界观，人生观。支撑课程目标3。

【重点】古希腊音乐观念及其主要音乐体裁形式。

【难点】古希腊音乐观念与音乐理论。

§1.1 古希腊的音乐生活2 学时

§1.2 古希腊的音乐理论1 学时

§1.3 罗马帝国的音乐及音乐活动1 学时

第二章 中世纪音乐

【教学目标】

1、知识目标：中世纪复调音乐形式的产生与发展，中世纪宗教音乐与世俗音乐的体裁形式，中世纪的音乐理论与音乐观念。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解中世纪复调音乐形式产生与发展的文化背景，理解中世纪世俗音乐的形态与社会文化的关系，理解中世纪的音乐理论与音乐观念主要内容。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对西方中世纪音乐文化的认知，对西方中世纪音乐有相对客观的认识，从辩证唯物主义与历史唯物主义角度对西方中世纪音乐文化进行评判。支撑课程目标3。

【重点】中世纪复调音乐体裁形式与发展演变。中世纪世俗音乐的主要体裁形式。

【难点】中世纪音乐理论与音乐观念。

§2.1 格里高利圣咏的形成与横向发展（第一阶段）	2 学时
§2.2 格里高利圣咏的纵向发展（第二阶段）	2 学时
§2.3 中世纪的音乐理论和世俗音乐	1 学时
§2.4 14 世纪新艺术时期的音乐（第三阶段）	1 学时

第三章 文艺复兴时期音乐

【教学目标】

1、知识目标：文艺复兴时期复调音乐体裁的进一步发展。世俗音乐的体裁形式的发展。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解文艺复兴时期复调音乐体裁的发展以及人文主义对其所产生的影响，理解西方世俗音乐快速发展的社会历史原因。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对文艺复兴世纪音乐历史风格的变化，理解人文主义对西方文化与西方历史发展所产生的重要影响，树立以人为本、尊重科学的思想观念。支撑课程目标3。

【重点】文艺复兴时期复调音乐体裁与风格特点。

【难点】16世纪世俗音乐的发展。

§3.1 文艺复兴早期到法国-佛兰德乐派	2 学时
§3.2 16 世纪宗教改革和反宗教改革的音乐	1 学时
§3.3 16 世纪的世俗音乐	1 学时

第四章 巴洛克时期音乐

【教学目标】

1、知识目标：巴洛克时期音乐风格的变化及其特点；巴洛克时期器乐的独立发展及其主要体裁形式；巴洛克时期的声乐体裁；巴洛克时期重要作曲家及其重要作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解巴洛克时期音乐风格的变化及其特点，以及音乐风格发生变化的社会历史原因；理解巴洛克时期声乐器乐主要体裁形式及其相互关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对巴洛克时期音乐风格的变化把握社会历史对音乐发展演变的重要影响作用；通过对巴洛克时期重要作曲家作品的鉴赏提高人文素养与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】巴洛克时期声乐器乐主要体裁形式；巴赫的音乐创作。

【难点】巴洛克时期音乐风格特点；巴赫的音乐创作及其艺术特点。

§4.1 概述	1 学时
§4.2 歌剧的产生及早期的发展	1 学时
§4.3 其他大型声乐体裁	1 学时
§4.4 器乐音乐的发展	1 学时
§4.5 巴赫和亨德尔	3 学时
§4.6 巴洛克时期的其他作曲家	1 学时

第五章 古典主义时期音乐（上）

【教学目标】

1、知识目标：古典主义时期音乐风格的演变及其特点；前古典主义时期声乐与器乐的发展变化；海顿与莫扎特音乐创作特点与艺术成就。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解古典主义时期音乐风格的演变及其特点，以及社会历史背景对音乐风格演变所产生的影响；理解音乐风格演变在古典主义时期声音与器乐中的体现；理解海顿与莫扎特音乐风格特点与艺术成就。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对古典主义时期音乐风格的演变及其特点的认识，树立历史唯物主义世界观，人生观。通过对海顿和莫扎特重要作品的鉴赏，提高音乐素养与音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】键盘乐器的构造与发音原理，键盘乐器的历史沿革。

【难点】键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。

§5.1 概述	1 学时
§5.2 前古典主义时期的器乐	2 学时
§5.3 前古典主义时期的歌剧及其他声乐体裁	2 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握西方音乐史基本概念与基本历史事实，把握西方钢琴音乐风格的历史演变，从而学会运用相关知识解决音乐实践具体问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对西方文明的历史要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解西方音乐历史的发展演变，把握各个历史时期的音乐风格特点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

4、充分利用网络资源，了解知识点在其他课程学习中的应用。本课程的很多知识点对于其他课程，尤其是音乐技能课程的水平提升，有着重要的作用。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识和分析方法解决实际应用中的问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民	分组协作、总结

	族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：徐玲主编. 西方音乐史及作品赏析，华中师范大学出版社，2017 年.

2.参考书目：

(1) 于润洋主编. 西方音乐通史，上海音乐出版社，2003 年

(2) 沈璇 谷文娴 陶辛.西方音乐史简编，上海音乐出版社，1999 年

(3)格劳特，帕利斯卡. 西方音乐史（第六版），余志刚译，人民音乐出版社，2010 年

3.网上资源：

学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<https://www.icourse163.org/course/CCOM-1002604008> 中央音乐学院西方音乐史（上）慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼

分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；熟练掌握重要作曲家及其重要作品；熟练掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	较为熟练掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；较为熟练掌握重要作曲家及其重要作品；较为熟练掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；掌握重要作曲家及其重要作品；掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	基本掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；基本掌握重要作曲家及其重要作品；基本掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	不了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；不了解重要作曲家及其重要作品；不了解各个不同时期西方音乐的风格特点。
课程目标 2	熟练掌握重要作曲家的风格特点；熟练掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；熟练掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	较为熟练掌握重要作曲家的风格特点；较为熟练掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；较为熟练掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	掌握重要作曲家的风格特点；掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	基本掌握重要作曲家的风格特点；基本理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；基本了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能够理解把握重要作曲家的风格特点；不能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	熟练掌握把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行独到的审美鉴赏；熟练运用相关知识，从事科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	较为熟练掌握把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；较为熟练运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	掌握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	基本掌握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行初步审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	不能够把握不同时期风格特点；不能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；不能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。

课程目标 4	自觉树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能树立正确的历史观；能够具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	基本能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	不能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。
---------------	--	--	---	--	---

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《西方音乐史与名作欣赏（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：西方音乐史与名作欣赏（2），英文名称：History of Western Music and Music Appreciation（2）

课程编码：0601XK068

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

课程组成员：孙鹏飞

二、课程简介

《西方音乐史与名作欣赏（2）》是音乐学专业的专业必修课程，是研究从古希腊至 20 世纪西方音乐历史发展演变的一门音乐学科。该课程由西方音乐史与西方音乐名作欣赏两部分内容组成，两者相辅相成，其任务都是研究西方音乐历史的发展与艺术风格的演变。

其内容包括：古典主义时期的音乐历史及著名作品、浪漫主义时期的音乐历史及著名作品、20 世纪的音乐历史及著名作品。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐基本乐理、作曲技术理论等多种学科知识来阐述西方音乐历史的发展与音乐艺术风格的演变。要求学生学习该课程后，掌握不同历史时期的音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《西方音乐史与名作欣赏》研究西方音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握西方音乐历史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、重要作曲家及其代表作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正

确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的历史理论基础。

通过对西方音乐历史的发展与风格演变的认识，培养学生的辩证唯物主义于历史唯物主义世界观；通过对重要作曲家及其重要音乐作品的理解，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精、勇于创新、追求卓越的精神；通过对西方音乐名作的学习与借鉴，培养学生的人生观、价值观和世界观。

2、具体目标

课程目标 1：了解西方音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解西方音乐主要体裁形式；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；构建较为完备的西方音乐史学基础知识体系。

课程目标 2：能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3：能把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成音乐史理论研究成果，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3

8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	L
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4	H	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第五章	古典主义时期音乐（下）	6	18
第六章	浪漫主义时期音乐（上）	11	30
第七章	浪漫主义时期音乐（下）	8	30
第八章	20 世纪音乐	7	14
合计		32	92

第五章 古典主义时期音乐（下）

【教学目标】

- 1、知识目标：贝多芬器乐与声乐音乐创作；贝多芬音乐创作主要风格特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够理解贝多芬音乐作品的风格特点及社会历史背景对其音乐创作的重大影响。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对贝多芬音乐作品的理解，培养勇于面对困难、面对挫折，积极向上的人生态度，培养坚强的意志品质，树立正确的人生观、价值观。支撑课程目标1。

【重点】贝多芬音乐创作主要风格特点。

【难点】贝多芬音乐作品的风格特点及社会历史背景对其音乐创作的重大影响。

§5.5 贝多芬

6 学时

第六章 浪漫主义时期音乐（上）

【教学目标】

1、知识目标：浪漫主义时期的社会历史背景及音乐风格的演变；浪漫主义时期德奥体系作曲家的音乐创作及个性特点。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够理解浪漫主义时期的社会历史背景及其对音乐风格的演变的影响；能够理解德奥体系作曲家的音乐创作特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对浪漫主义时期的社会历史背景及其对音乐风格的演变的影响的认知，树立历史唯物主义世界观，人生观。通过对德奥体系重要作曲家重要作品的鉴赏，提高音乐素养与音乐审美能力。支撑课程目标1。

【重点】浪漫主义时期德奥体系作曲家的音乐创作及个性特点。

【难点】浪漫主义时期的社会历史背景及音乐风格的演变。

§6.1 概述

1 学时

§6.2 舒伯特与舒曼

2 学时

§6.3 门德尔松与肖邦

2 学时

§6.4 柏辽兹与李斯特

2 学时

§6.5 韦伯、瓦格纳、勃拉姆斯和布鲁克纳

2 学时

§6.6 晚期浪漫乐派

2 学时

第七章 浪漫主义时期音乐（下）

【教学目标】

1、知识目标：浪漫主义时期德奥体系之外作曲家的音乐创作及个性特点。民族乐派的形成及其

风格特点。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够理解民族乐派的形成原因及其风格特点具体体现；能够理解德奥体系之外作曲家的音乐创作及个性特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对民族乐派音乐历史的学习，思考中国民族音乐的发展道路与方式，提升民族之心；通过对经典作品的鉴赏，提高音乐素养与音乐审美能力。支撑课程目标1。

【重点】民族乐派音乐风格特点及其社会历史原因。

【难点】德奥体系之外作曲家的音乐创作及个性特点。

§7.1 19 世纪的法国和意大利歌剧	2 学时
§7.2 民族乐派（上）——俄罗斯音乐文化	2 学时
§7.3 民族乐派（下）	2 学时
§7.4 法国印象主义音乐	2 学时

第八章 20 世纪音乐

【教学目标】

1、知识目标：20世纪音乐风格的多元化发展。20世纪各种音乐流派的特点以及20世纪社会思潮社会变革对音乐风格的影响。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够理解20世纪各种音乐流派的特点以及20世纪社会思潮社会变革对音乐风格的影响。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过20世纪各种音乐流派特点的认识，树立多元化共同发展的文化观念；通过对经典作品的鉴赏，提高音乐素养与音乐审美能力。支撑课程目标1。

【重点】20世纪各种音乐流派的音乐特点。

【难点】20世纪各种音乐流派的特点以及20世纪社会思潮社会变革对音乐风格的影响。

§8.1 概述	1 学时
§8.2 表现主义	1 学时
§8.3 新古典主义	1 学时
§8.4 新民族主义	1 学时
§8.5 1945 年以前的其他形式	1 学时

§8.6 1945 年以后的先锋派

1 学时

§8.7 20 世纪 70 年代以后的音乐

1 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握西方音乐史基本概念与基本历史事实，把握西方钢琴音乐风格的历史演变，从而学会运用相关知识解决音乐实践具体问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对西方文明的历史要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解西方音乐历史的发展演变，把握各个历史时期的音乐风格特点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和	课前任务单+课

	问题。	堂讨论、课后作业、总结汇报
--	-----	---------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：徐玲主编. 西方音乐史及作品赏析，华中师范大学出版社，2017 年.

2.参考书目：

(1) 于润洋主编. 西方音乐通史，上海音乐出版社，2003 年

(2) 沈璇 谷文娴 陶辛.西方音乐史简编，上海音乐出版社，1999 年

(3) 格劳特，帕利斯卡. 西方音乐史（第六版），余志刚译，人民音乐出版社，2010 年

3.网上资源：

学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<https://www.icourse163.org/course/CCOM-1002604008> 中央音乐学院西方音乐史（上）慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进

行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；熟练掌握重要作曲家及其重要作品；熟练掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	较为熟练掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；较为熟练掌握重要作曲家及其重要作品；较为熟练掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；掌握重要作曲家及其重要作品；掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	基本掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；基本掌握重要作曲家及其重要作品；基本掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	不了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；不了解重要作曲家及其重要作品；不了解西方音乐主要体裁形式；不了解各个不同时期西方音乐的风格特点。
课程目标 2	熟练掌握重要作曲家的风格特点；熟练掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；熟练掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	较为熟练掌握重要作曲家的风格特点；较为熟练掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；较为熟练掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	掌握重要作曲家的风格特点；掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	基本掌握重要作曲家的风格特点；基本理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；基本了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能够理解把握重要作曲家的风格特点；不能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	熟练掌握把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行独到的审美鉴赏；熟练运用相关知识，从事科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	较为熟练掌握把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；较为熟练运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	掌握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	基本掌握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行初步审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	不能够把握不同时期风格特点；不能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；不能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。

课程目标 4	自觉树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能树立正确的历史观；能够具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	基本能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	不能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。
--------	--	--	---	--	---

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《曲式与作品分析 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：曲式与作品分析 I（1），英文名称：Form and Analysis of Music I（1）

课程编码：0601XK011

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学（师范）、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：张广沙

课程组成员：马春明、宋玉函

二、课程简介

曲式与作品分析是音乐各专业方向的专业必修课，是研究传统经典音乐作品结构规律的一门课程。该课程由曲式理论和作品分析两部分内容组成，两者互相关联，曲式理论的学习是为了更好的剖析音乐作品，而大量的经典音乐作品是曲式理论的理论来源与例证。

其内容包括：音乐的构成要素；一般曲式结构单位；乐段；一段曲式；二段曲式；三段曲式。

本课程培养学生看待问题时的宏观思维方法，以及分析问题时的微观思维方法，以此提高对事物本质的探究能力。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和相关工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程通过对中外音乐作品的具体分析，讲述音乐作品中结构形式与内容的辩证关系、乐思的产生及其发展的整体结构原则等，使学生掌握音乐作品中曲式结构的原则及其特征，掌握分析音乐作品的必要知识和基本技能，并通过分析音乐作品的各种结构类型与表现因素加深对音乐作品的理解，从而提高理解和表现音乐作品的能力，为毕业后从事音乐教学、科研和相关工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。

课程目标 2：能够运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。

课程目标 3：通过优秀的中国传统音乐作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一章	第二章	第三章	第四章
------	-----	-----	-----	-----

课程目标				
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	H		M	M
课程目标 4	L	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《曲式与作品分析 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	12	15
第二章	一段曲式	6	4
第三章	二段曲式	8	8
第四章	三段曲式	6	8
合计		32	35

第一章 绪论 曲式的相关知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解曲式学基本概念，以及相关的理论知识，同时教授学生一般的曲式分析方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，从旋律、节奏、主题、单位和句法等角度分析，在实际作品中找到相应的例证。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实例中的中国音乐作品与西方音乐作品相比较，提升学生的民族文化自信，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握和理解曲式的相关要素、概念及音乐的基本发展规律。

【难点】运用曲式相关概念从实际音乐作品中找出相应的例证。

§1.1 音乐的构成要素	1学时
旋律、节奏、和声、音响、成长	
§1.2 旋律的外型、隐伏骨架、音域和应用音域、密度、高潮点	1学时
§1.3 节奏的组合方式、发音点密度、风格	1学时
§1.4 音乐的主题意义	0.5学时
§1.5 音乐主题的整体特征	0.5学时
§1.6 音乐主题的形象	0.5学时
§1.7 音乐主题的类型	1学时
§1.8 音乐的单位划分	1学时
§1.9 音乐的句法类型	1.5学时
§1.10 乐段的意义	0.5学时
§1.11 乐段以下的各级单位	1学时
§1.12 乐段分析的要点	1.5学时
§1.13 分析中的符号标记	1学时

第二章 一段曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握一段曲式的概念、结构特征，并掌握两种典型的一段曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的一段曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实际作品的分组分析讨论，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】掌握两种不同类型的一段曲式结构特征。

【难点】一段曲式与乐段的区别。

§2.1 一段曲式的概念	0.25学时
§2.2 乐段的分类	2学时
以乐句数量为纲，句间关系为目分为一句式、二句式、三句式、四句式、多句式	
§2.3 一段曲式与乐段的区别	1学时
§2.4 一段曲式的常见类型	0.25学时
§2.5 以“并行不等长的两句式乐段”为基础的一段曲式	1.5学时
§2.6 以“使用展开性转句的、不平衡的起承转合四句式乐段”为基础的一段曲式	1学时

第三章 二段曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握二段曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的二段曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的二段曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐文化的特性，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】三种不同类型二段曲式的区别和结构辨别方法。

【难点】二段曲式中复乐段结构的辨认。

§3.1 二段曲式的概念	0.5学时
§3.2 关于音乐段落的功能问题 基础型功能、辅助型功能	1.5学时
§3.3 二段曲式主要类型	0.5学时
§3.4 二段曲式中的乐段重复	1学时
§3.5 有再现二段曲式 展开性中句、对比性中句、综合性中句	1.5学时
§3.6 无再现二段曲式	1.5学时
§3.7 贯串性二段曲式	1.5学时

第四章 三段曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握三段曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的三段曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的二段曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐作品与西方音乐作品相比较而言的独特之处，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。学生分组讨论并分析指定音乐作品，并对分析结果作陈述，既培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，同时也锻炼学生的语言表达能力。支撑课程目标3、4。

【重点】三种不同类型三段曲式的区别和结构辨别方法。

【难点】综合性三段曲式结构段落划分。

§4.1 三段曲式概述	1学时
-------------	-----

定义、结构意义、特点

§4.2 展开性三段曲式 1.5学时

§4.3 对比性三段曲式 1.5学时

§4.4 综合性三段曲式 2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频及音频播放、板书推导、适时互动等方法完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、总结汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与音乐曲式结构相关的基本概念、原理和定义，从而学会运用相关知识加深对学习中涉及的音乐作品的理解，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的曲式学部分与一、二年级学习的基础乐理及和声学课程有着较密切的联系，同时又是音乐学科中综合性最强的一门课程，结构类型繁多且复杂，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程中的结构类型繁多，概念复杂，分析部分又需要这些理论知识作为支撑，且涉及很多其他相关的音乐理论知识及史学内容，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三，在众多的同结构类型作品中，找到音乐结构上的共性，使所学知识掌握得更为牢固。

4、充分利用网络资源，了解知识点在其他课程学习中的应用。本课程的很多知识点对于其他课程，尤其是音乐技能课程的水平提升，有着重要的作用。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识和分析方法解决实际应用中的问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民	分组协作、总结

	族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张璟著，音乐作品分析实用教程，上海教育出版社，2010.

2、参考书目：

- (1) (苏) 斯波索宾 著，张洪模 译，曲式学，人民音乐出版社，2002 年.
- (2) (美) 柏西·该丘斯 著，缪天瑞 译，大型曲式学，人民音乐出版社，2000 年.
- (3) 谢功成，曲式学基础教程，人民音乐出版社，2002 年.
- (4) 高为杰，陈丹布，曲式分析基础教程，人民音乐出版社，2001 年.
- (5) 吴祖强，曲式与作品分析（修订版），人民音乐出版社，2003

(6) 范乃信, 曲式精要, 中央音乐学院出版社, 2018

(7) 钱仁康, 钱亦平, 音乐作品分析教程, 上海音乐学院出版社, 2003

3、网上资源:

<https://www.icourse163.org/spoc/course/SWUST-1451653228> 西南科技大学曲式与作品分析慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果在全班进行总结汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。	较为熟练掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。	掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。	初步掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。	未能掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。
课程目标 2	能够很好的运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够较好的运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法对音乐作品进行大致的结构分析。	无法运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：张广沙

审核人：艺术学院教学委员会

《曲式与作品分析 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：曲式与作品分析 I（2），英文名称：Form and Analysis of Music I（2）

课程编码：0601XK012

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学（师范）、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：张广沙

课程组成员：马春明、宋玉函

二、课程简介

曲式与作品分析是音乐各专业方向的专业必修课，是研究传统经典音乐作品结构规律的一门课程。该课程由曲式理论和作品分析两部分内容组成，两者互相关联，曲式理论的学习是为了更好的剖析音乐作品，而大量的经典音乐作品是曲式理论的理论来源与例证。

其内容包括：三部曲式；变奏曲式；回旋曲式；奏鸣曲式。

本课程培养学生看待问题时的宏观思维方法，以及分析问题时的微观思维方法，以此提高对事物本质的探究能力。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和相关工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程通过对中外音乐作品的具体分析，讲述音乐作品中结构形式与内容的辩证关系、乐思的产生及其发展的整体结构原则等，使学生掌握音乐作品中曲式结构的原则及其特征，掌握分析音乐作品的必要知识和基本技能，并通过分析音乐作品的各种结构类型与表现因素加深对音乐作品的理解，从而提高理解和表现音乐作品的能力，为毕业后从事音乐教学、科研和相关工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。

课程目标 2：能够运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。

课程目标 3：通过优秀的中国传统音乐作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标				

课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	L	M		M
课程目标 4	H	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《曲式与作品分析 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第五章	三部曲式	8	12
第六章	变奏曲式	8	8
第七章	回旋曲式	6	6
第八章	奏鸣曲式	10	16
合计		32	42

第五章 三部曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握三部曲式的概念、结构特征，并掌握两种典型的三部曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的三部曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实例中的中国音乐作品与西方音乐作品相比较，提升学生的民族文化自信，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】“三声中部”与“插部中部”的结构差异。

【难点】区分三段曲式与三部曲式。

§5.1 三部曲式的意义与特点	0.5学时
§5.2 三部曲式各部（呈示部、中部、再现部）	1.5学时
§5.3 三部曲式与三段曲式的区别	1学时

§5.4 使用“三声中部”的三部曲式	2.5学时
内容、性格、应用、中部特点、再现类型	
§5.5 使用“插部中部”的三部曲式	2.5学时
内容、性格、应用、中部特点、再现类型	

第六章 变奏曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握变奏曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的变奏曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的变奏曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐文化的特性，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握不同类型变奏曲式的不同变奏手法及特点。

【难点】三部性结构原则下，变奏段落的阶段性划分。

§6.1 变奏曲式概述及整体结构特征	0.5学时
§6.2 变奏曲式分类	0.5学时
§6.3 固定变奏式	3学时
固定低音变奏、固定和声变奏、固定旋律变奏	
§6.4 严格变奏	2学时
§6.5 自由变奏	2学时

第七章 回旋曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握回旋曲式的概念、结构特征，两种典型的回旋曲式类型以及了解部分变体回旋曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的回旋曲式作品；对于变体回旋曲式能作出基本的结构判断。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实际作品的分组分析讨论，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】古典回旋曲式的结构特点及作品分析。

【难点】古代回旋曲式的插部发展手法。

§7.1 回旋曲式的定义	0.25学时
§7.2 回旋曲式的结构原理	0.5学时
§7.3 回旋曲式主要类型	0.25学时
§7.4 古代回旋曲式	2学时
§7.6 古典回旋曲式	2学时
§7.7 其他类型变体回旋曲式	1学时

第八章 奏鸣曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握典型奏鸣曲式的概念、各部结构特征、整体基本结构原则。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，分析三部分构成的典型奏鸣曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐作品与西方音乐作品相比较而言的独特之处，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。学生分组讨论并分析指定音乐作品，并对分析结果作陈述，既培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，同时也锻炼学生的语言表达能力。支撑课程目标3、4。

【重点】奏鸣曲式结构原则。

【难点】奏鸣曲式各部中二级结构划分。

§8.1 奏鸣曲式的意义与特点	1学时
§8.2 奏鸣曲式的结构原则	1学时
§8.3 奏鸣曲式的分类	1学时
§8.4 奏鸣曲式的呈示部	2学时
§8.5 奏鸣曲式的展开部	2学时
§8.6 奏鸣曲式的再现部	2学时
§8.7 奏鸣曲式的变体	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频及音频播放、板书推导、适时互动等方法完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、总结汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与音乐曲式结构相关的基本概念、原理和定义，从而学会运用相关知识加深对学习中涉及的音乐作品的理解，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的曲式学部分与一、二年级学习的基础乐理及和声学

课程有着较密切的联系，同时又是音乐学科中综合性最强的一门课程，结构类型繁多且复杂，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程中的结构类型繁多，概念复杂，分析部分又需要这些理论知识作为支撑，且涉及很多其他相关的音乐理论知识及史学内容，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三，在众多的同结构类型作品中，找到音乐结构上的共性，使所学知识掌握得更为牢固。

4、充分利用网络资源，了解知识点在其他课程学习中的应用。本课程的很多知识点对于其他课程，尤其是音乐技能课程的水平提升，有着重要的作用。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识和分析方法解决实际应用中的问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	任务单+课堂讨论	课后作业	总结汇报
--------	------	----------	------	------

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张璟著，音乐作品分析实用教程，上海教育出版社，2010.

2、参考书目：

- (1) (苏) 斯波索宾 著，张洪模 译，曲式学，人民音乐出版社，2002 年.
- (2) (美) 柏西·该丘斯 著，缪天瑞 译，大型曲式学，人民音乐出版社，2000 年.
- (3) 谢功成，曲式学基础教程，人民音乐出版社，2002 年.
- (4) 高为杰，陈丹布，曲式分析基础教程，人民音乐出版社，2001 年.
- (5) 吴祖强，曲式与作品分析（修订版），人民音乐出版社，2003
- (6) 范乃信，曲式精要，中央音乐学院出版社，2018
- (7) 钱仁康，钱亦平，音乐作品分析教程，上海音乐学院出版社，2003

3、网上资源：

<https://www.icourse163.org/spoc/course/SWUST-1451653228> 西南科技大学曲式与作品分析慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果在全班进行总结

汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。	较为熟练掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。	掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。	初步掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。	未能掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。
课程目标 2	能够很好的运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够较好的运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法对音乐作品进行大致的结构分析。	无法运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：张广沙

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 I（1），英文名称：Piano I （1）

课程编码：0601ZY001

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞钰

二、课程简介

钢琴 I 是音乐学专业学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学主干学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是基本练习、练习曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事中小学音乐课程教学、音乐研究工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事中小学音乐课程教学、音乐研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生零基础的情况下，掌握钢琴演奏的基本概念、原理，构建一般的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念，解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴的基本认知和弹奏，加强思想和实践训练的认知，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践各个不同阶段的具体任务，要求学生进行专业实践展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，扩展专业知识面，从而培养学生沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为下一步的实际课堂教学做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的基本知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练；具备掌握初级音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备初级的钢琴演奏能力，具有一定的视谱视奏能力，能较好地演绎相关作品，并能够进行实践演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	基本练习	练习曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	L	L	L	L
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
基本练习	4	40
练习曲	6	70
复调作品	2	30
乐曲	4	40
合计	16	180

基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握基本的钢琴这一乐器的认知，明确学习目标和自身专业学习方面的不足。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握钢琴的基本演奏方法，了解基础训练在钢琴演奏中的作用和重要性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的手指练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。
- 4、鼓励学生之间的相互学习与交流，多听多看多练。支撑课程目标4。

【重点】基础弹奏方法的掌握。

【难点】准确掌握基本弹奏方法，并且能够灵活运用到实际演奏之中。

建议曲目范围：（1）哈农钢琴练指法；（2）三升三降以内的音阶琶音和弦训练。

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解练习曲的研究对象和方法，了解钢琴练习曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏拜耳练习曲的前半部、相应的其他中国练习曲2到3首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过了解钢琴演奏的基本方法，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格。支撑课程

目标3。

4、通过查阅资料，整理中外练习曲的特点，开阔视野，完善知识面。鼓励学生之间相互交流，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握练习曲的不同弹奏方法。

【难点】在实际弹奏中对于指法运用的要求。

建议曲目范围：（1）拜耳练习曲集；（2）钢琴基础教程第一册。

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的重要性，学习钢琴复调作品的发展简况和基本弹奏要求。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：加强自身对于复调音乐的听觉敏锐性，顺利完成简单的复调作品的演奏。支撑课程目标3。

【重点】对于复调音乐的听觉训练。

【难点】了解基础的声部关系，准确演奏简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫初级钢琴曲集；（2）中国初级复调钢琴作品

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的基本演奏特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏初级中国钢琴作品一首。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，培养钢琴弹奏的兴趣。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握中国乐曲的音乐风格。

【难点】准备把握中国作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当于拜耳程度的中国钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的基础知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够了解相应的钢琴作品；具备初级演绎音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备初级的钢琴演奏能力，并能够完整的呈现，较好地演绎相关作品。	期末考试
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占30%）、任务单与课堂讨论（占比10%）等，期末考试（占比60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的40%，期末考试成绩占总成绩的60%。

（1） 弹奏作业回课（30%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	15%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	15%	

(2) 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	20%	20	20%	20	20%
课程目标 2	20	60%	60	60%	10	10%
课程目标 3	10	10%	10	10%	60	10%
课程目标 4	10	10%	10	10%	10	60%

课程目标达成度计算方法:

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度: 各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目:

(1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京:人民音乐出版社,1953年.

(2) 拜耳.《拜耳练习曲集》(第一版)[M].北京:人民音乐出版社,1995年.

(3) 巴赫.《巴赫初级钢琴曲集》(第一版)[M].北京:人民音乐出版社,1997年.

(4) 韩林申.李晓平.许斐.周荷君.《钢琴基础教程》(第二版)[M].上海:上海教育出版社,2010年.

2、网上资源:

(1) 网址: <http://www.everyonepiano.cn/Software.html>

(2) 网址: <https://www.hqqq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习,确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩,对演奏作品进行介绍,同时同学之间对演奏互评,对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：金 晶

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 I（2），英文名称：Piano I （2）

课程编码：0601ZY002

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞钰

二、课程简介

钢琴 I 是音乐学专业学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学主干学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是基本练习、练习曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事中小学音乐课程教学、音乐研究工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事中小学音乐课程教学、音乐研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生零基础的情况下，掌握钢琴演奏的基本概念、原理，构建一般的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念，解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴的基本认知和弹奏，加强思想和实践训练的认知，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践各个不同阶段的具体任务，要求学生进行专业实践展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，扩展专业知识面，从而培养学生沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为下一步的实际课堂教学做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的基本知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练；具备掌握初级音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备初级的钢琴演奏能力，具有一定的视谱视奏能力，能较好地演绎相关作品，并能够进行实践演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	基本练习	练习曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	L	L	L	L
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
基本练习	4	40
练习曲	6	70
复调作品	2	30
乐曲	4	40
合计	16	180

基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握基本的钢琴这一乐器的认知，明确学习目标和自身专业学习方面的不足。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握钢琴的基本演奏方法，了解基础训练在钢琴演奏中的作用和重要性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的手指练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。
- 4、鼓励学生之间的相互学习与交流，多听多看多练。支撑课程目标4。

【重点】基础弹奏方法的掌握。

【难点】准确掌握基本弹奏方法，并且能够灵活运用到实际演奏之中。

建议曲目范围：（1）哈农钢琴练指法；（2）三升三降以内的音阶琶音和弦训练。

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解练习曲的研究对象和方法，了解钢琴练习曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏拜耳练习曲的前半部、相应的其他中国练习曲2到3首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过了解钢琴演奏的基本方法，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格。支撑课程

目标3。

4、通过查阅资料，整理中外练习曲的特点，开阔视野，完善知识面。鼓励学生之间相互交流，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握练习曲的不同弹奏方法。

【难点】在实际弹奏中对于指法运用的要求。

建议曲目范围：（1）拜耳练习曲集；（2）钢琴基础教程第一册。

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的重要性，学习钢琴复调作品的发展简况和基本弹奏要求。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：加强自身对于复调音乐的听觉敏锐性，顺利完成简单的复调作品的演奏。支撑课程目标3。

【重点】对于复调音乐的听觉训练。

【难点】了解基础的声部关系，准确演奏简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫初级钢琴曲集；（2）中国初级复调钢琴作品

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的基本演奏特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏初级中国钢琴作品一首。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，培养钢琴弹奏的兴趣。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握中国乐曲的音乐风格。

【难点】准备把握中国作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当于拜耳程度的中国钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，

结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

2. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的基础知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够了解相应的钢琴作品；具备初级演绎音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备初级的钢琴演奏能力，并能够完整的呈现，较好地演绎相关作品。	期末考试
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占30%）、任务单与课堂讨论（占比10%）等，期末考试（占比60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的40%，期末考试成绩占总成绩的60%。

（1） 弹奏作业回课（30%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	15%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	15%	

(2) 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	10%	60	60%	20	20%
课程目标 2	20	20%	20	20%	10	10%
课程目标 3	10	10%	10	10%	60	60%
课程目标 4	60	60%	10	10%	10	10%

课程目标达成度计算方法:

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度: 各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目:

(1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京:人民音乐出版社,1953年.

(2) 拜耳.《拜耳练习曲集》(第一版)[M].北京:人民音乐出版社,1995年.

(3) 巴赫.《巴赫初级钢琴曲集》(第一版)[M].北京:人民音乐出版社,1997年.

(4) 韩林申.李晓平.许斐.周荷君.《钢琴基础教程》(第二版)[M].上海:上海教育出版社,2010年.

2、网上资源:

(1) 网址: <http://www.everyonepiano.cn/Software.html>

(2) 网址: <https://www.hqqq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习,确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩,对演奏作品进行介绍,同时同学之间对演奏互评,对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：金 晶

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 I（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 I（3），英文名称：Piano I （3）

课程编码：0601ZY003

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯

课程组成员：金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞钰

二、课程简介

钢琴 I 是音乐学专业所有学生的专业必修课，是一门基础性的专业课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握钢琴演奏的基本弹奏方法和技术技巧，学习不同时期、不同风格钢琴作品的演奏，以达到培养整体音乐感，丰富音乐素养的效果；后者要求学生掌握钢琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能的提升。

本课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程系统训练了钢琴的基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴演奏的基本理论、基本知识，能够分析讲解所演奏的钢琴作品。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事音乐教学和音乐研究打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践作业，要求学生进行教学演示，对学习作品的相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生表达能力、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为将来的教学做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3 课程目标 4
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备一定的钢琴演奏能力，能够进行舞台演奏，更能够对乐曲的技术演奏方面和音乐内容方面进行讲解，具备能弹会教的能力。	课程目标 2 课程目标 4
4. 沟通合作	掌握语言表达、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H

课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	4	60
奏鸣曲	4	60
复调作品	4	40
乐曲	4	60
合计	16	220

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼基本练习曲作品599中后期或车尔尼快速钢琴练习曲作品849程度的曲目1首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习和反复的练习，思考并掌握钢琴演奏的基本方法，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼基本练习曲599；（2）车尔尼流畅练习曲849；

奏鸣曲

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首古典主义时期奏鸣曲的快板乐章。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点和风格特点。

【难点】掌握古典主义时期奏鸣曲的风格特点及相对应的弹奏方法。

建议曲目范围：（1）海顿奏鸣曲集；（2）莫扎特奏鸣曲集；

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力和解说能力。支撑课程目标3、4。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫《初级钢琴曲集》；（2）巴赫《小前奏曲与赋格》

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1首外国乐曲或中国钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握连贯的弹奏方法，学会准确表达作品的音乐内容。

【难点】准确把握好音乐作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼作品849程度的中外钢琴乐曲。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

3. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备一定的钢琴演奏能力，能较好地演绎相关作品，并能够进行作品的讲解。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	积极参加音乐学科竞赛、听课说课、加强与教师和同学之间的沟通交流，并在活动中培养良好的心理承受能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	艺术实践、专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

(1) 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
------	------	---------	----

学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

(2) 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《钢琴初步教程 599》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2000 年.
- (3) 车尔尼.《钢琴流畅练习曲 849》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2021 年
- (4) 巴赫.《 初级钢琴曲集 》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (5) 巴赫.《 小前奏曲与赋格 》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2009 年
- (6) 海顿.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2016 年.
- (7) 莫扎特.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2018 年.
- (8) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (9) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqqq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行讲解，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

4、教学相长

每位同学准备一次说课，以自己学习的乐曲为例，进行讲解。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备优秀的精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度，有很强的讲解能力。	具备良好的精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度，有良好的语言表达能力。	具备一定的精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度，有一定的语言解说能力。	具备初步的精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度，能够对乐曲进行讲解。	不具备精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度，不能对乐曲进行讲解。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：朱琼

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 I（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 I（4），英文名称：Piano I （4）

课程编码：0601ZY004

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯

课程组成员：金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞钰

二、课程简介

钢琴 I 是音乐学专业所有学生的专业必修课，是一门基础性的专业课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握钢琴演奏的基本弹奏方法和技术技巧，学习不同时期、不同风格钢琴作品的演奏，以达到培养整体音乐感，丰富音乐素养的效果；后者要求学生掌握钢琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能的提升。

本课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程系统训练了钢琴的基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴演奏的基本理论、基本知识，能够分析讲解所演奏的钢琴作品。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事音乐教学和音乐研究打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践作业，要求学生进行教学演示，对学习作品的相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生表达能力、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为将来的教学做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3 课程目标 4
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备一定的钢琴演奏能力，能够进行舞台演奏，更能够对乐曲的技术演奏方面和音乐内容方面进行讲解，具备能弹会教的能力。	课程目标 2 课程目标 4
4. 沟通合作	掌握语言表达、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H

课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	4	60
奏鸣曲	4	60
复调作品	4	40
乐曲	4	60
合计	16	220

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼快速钢琴练习曲作品849程度的曲目1首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习和反复的练习，思考并掌握钢琴演奏的基本方法，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼流畅练习曲849；

奏鸣曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。

支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首古典主义时期奏鸣曲的快板乐章。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点和风格特点。

【难点】掌握古典主义时期奏鸣曲的风格特点及相对应的弹奏方法。

建议曲目范围：（1）海顿奏鸣曲集；（2）莫扎特奏鸣曲集；

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力和解说能力。支撑课程目标3、4。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫《初级钢琴曲集》；（2）巴赫《小前奏曲与赋格》

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1首外国乐曲或中国钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握连奏的弹奏方法，学会准确表达作品的音乐内容。

【难点】准确把握好音乐作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼作品849程度的中外钢琴乐曲。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

4. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备一定的钢琴演奏能力，能较好地演绎相关作品，并能够进行作品的讲解。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	积极参加音乐学科竞赛、听课说课、加强与教师和同学之间的沟通交流，并在活动中培养良好的心理承受能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	艺术实践、专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	

学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	
-------	------------	----	--

(2) 任务单与课堂讨论 (占比 10%)

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例 (%)
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 专业观摩 (占比 20%)

考核内容	考核标准	成绩比例 (%)
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试 (60%)

考核要点	评分标准	成绩比例 (%)
乐曲弹奏的完整性	优秀 (20)、良好 (16)、一般 (12)	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀 (15)、良好 (12)、一般 (9)、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀 (40)、良好 (32)、一般 (24)	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀 (10)、良好 (8)、一般 (6)、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀 (10)、良好 (8)、一般 (6)	6%
表演的自然大方	好 (5)、一般 (3)	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		

课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《钢琴流畅练习曲 849》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2021 年
- (3) 巴赫.《 初级钢琴曲集 》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (4) 巴赫.《 小前奏曲与赋格 》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2009 年
- (5) 海顿.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2016 年.
- (6) 莫扎特.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2018 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqgq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位针进行专业观摩，对演奏作品进行讲解，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

4、教学相长

每位同学准备一次说课，以自己学习的乐曲为例，进行讲解。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备优秀的精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度，有很强的讲解能力。	具备良好的精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度，有良好的语言表达能力。	具备一定的精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度，有一定的语言解说能力。	具备初步的精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度，能够对乐曲进行讲解。	不具备精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度，不能对乐曲进行讲解。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：朱琼

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 I（1）；英文名称：Vocal I（1）

课程编码：0601ZY005

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐教育

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理 Music Theory

开课单位：艺术学院

课程负责人：王琼 **课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 I（1）》是训练学生掌握科学的歌唱发声方法、运用人声进行艺术表现的一门学科。通过声乐课的教学，使学生掌握声乐基础理论知识，对歌唱发声的基本原理和方法有较清楚的理解和认识，初步建立起正确的声音概念；能胜任中等学校音乐课教学和课外辅导工作。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生深入学习以及毕业后从事音乐教学相关工作奠定坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生掌握声乐基础理论知识，培养学生正确的歌唱姿势，以及正确的呼吸方法，养成良好的换气习惯，树立正确的声音概念，以及初步培养学生辅导中学课外声乐活动的的能力。

本学期演唱不少于 4 首中外声乐作品。

2、具体目标

课程目标 1：培养正确的歌唱姿势，以及正确的呼吸方法，具备积极的歌唱心理状态。

课程目标 2：了解声乐的基本概念、原理及相应的理论知识；培养声乐艺术审美力与修养；了解声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过对声乐演唱方法的认识和学习，培养学生的辩证唯物主义世界观，以及严谨的治学态度和作风；通过学习优秀的中外声乐作品，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结经验。

课程目标 4：演唱歌曲时要求音准、节奏无误；培养学生辅导课外声乐活动的的能力；初步了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4

7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	4	4
第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4
第四模块	中小学音乐教育教学实践	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：学习声乐的基本概念；了解并掌握呼吸的基本原理。支撑课程目标 1、2、3。
- 2、能力目标：学会运用声乐的基本理论知识。支撑课程目标2、4。
- 3、价值目标：培养良好的歌唱习惯，树立正确的声音观念。支撑课程目标2。

【重点】学习正确的呼吸原理

【难点】掌握呼吸原理与机能

【教学内容】

1. 歌唱器官的生理结构
2. 歌唱呼吸原理与机能
3. 积极的歌唱心理状态

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：培养正确的歌唱姿势，掌握正确的呼吸方法。支撑课程目标 1。

2、能力目标：歌唱中呼吸流畅，中声区平稳，演唱规范；学会反思，从反思中总结经验；了解声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：培养学生的声乐审美能力；培养学生的辩证唯物主义世界观以及精益求精的精神，培养学生严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】呼吸的训练。

【难点】呼吸的连贯以及正确的换气方法。

【教学内容】

- 1、掌握正确的歌唱姿势。
- 2、指导学生运用正确的呼吸方法, 体会气息对声音的支持。
- 3、中声区的发声训练, 做到声音平稳。
- 4、演唱初级声乐作品不少于4首。

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习初级中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：能辨析声音的美感，提高声乐审美能力；学会反思，从反思中总结经验；初步了解声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，培养学生严谨的学习态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】提高声乐演唱的审美。

【难点】理解作品的内涵，学会反思。

【教学内容】

1、初步了解声乐表演的审美与创造。

2、演唱歌曲时，读谱准确，音准、节奏无误，能与伴奏协作。

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

1、知识目标：了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支持课程目标4。

2、能力目标：初步培养学生辅导中学课外声乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则。支撑课程目标3、4。

3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标4。

【重点】了解国家的文艺和教育方针、政策与法规。

【难点】初步了解中学声乐教学的基本方法

【教学内容】

1、了解国家的文艺和教育方针、政策与法规

2、以音乐审美为核心，通过网络资源积累曲目。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；课后通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试
课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识；懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的认识；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(一)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[4] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(二)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[5] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(三)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[6] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(一)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[7] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(二)[M]. 北京: 人民音乐出版社,

1986 年. .

[8] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(三)[M]. 北京:人民音乐出版社, 1986 年. .

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：王琼

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 I（2）；英文名称：Vocal I（2）

课程编码：0601ZY006

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理 Music Theory

开课单位：艺术学院

课程负责人：王琼 **课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 I（2）》是训练学生掌握科学的歌唱发声方法、运用人声进行艺术表现的一门学科。通过声乐课的教学，使学生掌握声乐基础理论知识，对歌唱发声的基本原理和方法有较清楚的理解和认识，初步建立起正确的声音概念；能胜任中等学校音乐课教学和课外辅导工作。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生深入学习以及毕业后从事音乐教学相关工作奠定坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生初步掌握科学的发声方法，强化声乐基础理论知识，认识到本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能够胜任中小学音乐课教学和课外辅导工作。

本学期演唱不少于 4 首中外声乐作品。

2、具体目标

课程目标 1：掌握正确的呼吸方法,初步建立共鸣腔体,养成良好的歌唱习惯。

课程目标 2：掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识；提高声乐艺术审美力与修养；了解声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过对声乐演唱方法的认识和学习，培养学生的辩证唯物主义世界观，以及严谨的治学态度和作风；通过学习优秀的中外声乐作品，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结经验。

课程目标 4：演唱歌曲时要求音准、节奏无误；培养学生辅导课外声乐活动的的能力；了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4

7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	4	4
第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4
第四模块	中小学音乐教育教学实践	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：学习声乐的基本概念，掌握共鸣腔体的发声原理。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：学会运用声乐的基础理论知识。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过学习声乐基本概念，培养良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程

目标2。

【重点】歌唱发声与共鸣原理

【难点】掌握歌唱中共鸣腔体的运用原理

【教学内容】

- 1、声乐的基本概念
- 2、歌唱发声与共鸣原理
- 3、歌唱的心理基础

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：加强歌唱中的呼吸训练，初步建立歌唱中的共鸣腔体，培养良好的歌唱习惯。

支撑课程目标 1。

- 2、能力目标：歌唱中呼吸流畅，共鸣腔体的运用，演唱规范；学会反思，从反思中总结演唱经验；了解声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。

- 3、价值目标：提高学生的声乐审美能力，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，培养学生严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】呼吸顺畅、共鸣腔体的运用

【难点】气息与声音的协调运用

【教学内容】

- 1、着重中音区的发声训练，力求做到喉头稳定发音自然流畅。
- 2、加强气息的训练，基本达到气息和声音协调配合。
- 3、要求基本建立共鸣腔体，做到吐字清晰。
- 4、元音字母训练以及初级练声曲练习。
- 5、演唱中外声乐作品不少于 4 首。

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：正确理解声乐作品的内涵与风格，演唱不同风格的中外声乐作品；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；学习声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：提高学生的声乐审美能力，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神；强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3。

【重点】提高声乐演唱的审美

【难点】理解并表达作品的内涵

【教学内容】

1、了解声乐表演的审美与创造

2、能够理解作品内涵，并表达歌曲的内容和意境

3、演唱歌曲时，读谱准确，音准、节奏无误，能与伴奏协作

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

1、知识目标：了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支持课程目标 4。

2、能力目标：培养学生辅导课外声乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的认识。支撑课程目标 3、4。

3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解国家的文艺和教育方针、政策与法规

【难点】了解本学科和其他相关专业以及分支学科之间的关系；如何做到因材施教。

【教学内容】

1、通过观摩学习高年级学生教学实践，了解中小学声乐教学的基本方法，培养学生辅导中小学课外声乐活动的的能力

2、布置课外学习与实践作业

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试

	自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	
课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力； 了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识； 懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新意识； 培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(一)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[4] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(二)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[5] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(三)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[6] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(一)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[7] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(二)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[8] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(三)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理, 并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：王琼

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 I（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 I（3）；英文名称：Vocal I（3）

课程编码：0601ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理 Music Theory

开课单位：艺术学院

课程负责人：付磊 **课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 I（3）》是训练学生掌握科学的歌唱发声方法、运用人声进行艺术表现的一门学科。通过声乐课的教学，使学生掌握声乐基础理论知识，对歌唱发声的基本原理和方法有较清楚的理解和认识，初步建立起正确的声音概念；能胜任中等学校音乐课教学和课外辅导工作。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生深入学习以及毕业后从事音乐教学相关工作奠定坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生初步掌握科学的发声方法，强化声乐基础理论知识，认识到本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能够胜任中小学音乐课教学和课外辅导工作。

本学期演唱不少于 4 首中外声乐作品。

2、具体目标

课程目标 1：掌握科学的呼吸方法,建立共鸣腔体,对科学的歌唱习惯具有初步的认识。

课程目标 2：掌握声乐学科知识点的概念、掌握呼吸原理及相应的理论知识；有条件的开展声乐艺术审美力与修养训练；了解声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过对声乐演唱方法的认知与学习，培养学生的辩证唯物主义世界观，严谨的学习态度和习惯；通过优秀的中外声乐作品训练，提升学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，举一反三，从反思中总结经验。

课程目标 4：演唱作品时音准、节奏无误；培养学生组织声乐活动的的能力；对应国家的文艺和教育方针、政策与法规；增强学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系和健康心理。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4

7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 I（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	4	4
第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4
第四模块	中小学音乐教育教学实践	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：初步掌握呼吸原理，共鸣腔体的概念和原理。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：呼吸基本概念准确，能初步了解呼吸、发声及音色等声乐基本概念。支撑课程目标 2。

3、价值目标：初步掌握声乐中呼吸、共鸣的概念，是树立正确声音观念的前提和学习好声乐这门课程的前提。支撑课程目标2。

【重点】初步掌握呼吸原理，共鸣腔体的概念和原理

【难点】概念的准确性及不同概念的特点与差异性

【教学内容】

- 1、呼吸概念的讲授与综合训练
- 2、共鸣腔体的讲述与原理分析
- 3、呼吸、发声、咬字相关概念的理论词汇的传授与指导

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：母音训练 a，o 三度音程及五度音程训练。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：歌唱中呼吸流畅，能较好的在三度，五度音程结构内连接母音，音色自然、演唱规范；了解声乐教学训练母音的基本方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：具备演唱母音a, o, 能力，基本具备辨别正误的能力。培养学生严谨的学习态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】母音训练a, o三度音程及五度音程训练。

【难点】两个母音的流畅转换和基本掌握准确的听辨能力

【教学内容】

- 1、训练母音 a，力求做到三度音程五度发音自然流畅。
- 2、训练母音 o，力求做到三度音程五度发音自然流畅。
- 3、呼吸与母音的协调训练，基本达到气息和声音稳定，协调。
- 4、不同形态下母音的转换训练，训练准确的听辨能力。
- 5、演唱中外声乐作品不少于 4 首。

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：正确理解声乐作品的内涵与风格，演唱不同风格的中外声乐作品；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；学习声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：提高学生的声乐审美能力，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神；强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3。

【重点】提高声乐演唱的审美

【难点】理解并表达作品的内涵

【教学内容】

1、了解声乐表演的审美与创造

2、能够理解作品内涵，并表达歌曲的内容和意境

3、演唱歌曲时，读谱准确，音准、节奏无误，能与伴奏协作

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

1、知识目标：了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支持课程目标 4。

2、能力目标：培养学生辅导课外声乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的认识。支撑课程目标 3、4。

3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解国家的文艺和教育方针、政策与法规

【难点】了解本学科和其他相关专业以及分支学科之间的关系；如何做到因材施教。

【教学内容】

1、通过观摩学习高年级学生教学实践，了解中小学声乐教学的基本方法，培养学生辅导中小学课外声乐活动的的能力

2、布置课外学习与实践作业

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试

	唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	
课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力； 了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识； 懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的认识； 培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(一)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[4] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(二)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[5] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(三)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[6] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(一)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[7] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(二)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[8] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(三)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：付磊

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 I（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 I（4）；英文名称：Vocal I（4）

课程编码：0601ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理 Music Theory

开课单位：艺术学院

课程负责人：付磊 **课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 I（4）》是训练学生掌握科学的歌唱发声方法、运用人声进行艺术表现的一门学科。通过声乐课的教学，使学生掌握声乐基础理论知识，对歌唱发声的基本原理和方法有较清楚的理解和认识，初步建立起正确的声音概念；能胜任中等学校音乐课教学和课外辅导工作。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生深入学习以及毕业后从事音乐教学相关工作奠定坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生初步掌握科学的发声方法，强化声乐基础理论知识，认识到本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能够胜任中小学音乐课教学和课外辅导工作。

本学期演唱不少于 4 首中外声乐作品。

2、具体目标

课程目标 1：掌握科学的呼吸方法, 建立共鸣腔体, 对科学的歌唱习惯具有初步的认识。

课程目标 2：掌握声乐学科知识点的概念、掌握呼吸原理及相应的理论知识；有条件的开展声乐艺术审美力与修养训练；了解声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过对声乐演唱方法的认知与学习，培养学生的辩证唯物主义世界观，严谨的学习态度和习惯；通过优秀的中外声乐作品训练，提升学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，举一反三，从反思中总结经验。

课程目标 4：演唱作品时音准、节奏无误；培养学生组织声乐活动的的能力；对应国家的文艺和教育方针、政策与法规；增强学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系和健康心理。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4

7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 I（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	4	4
第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4
第四模块	中小学音乐教育教学实践	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握呼吸原理，共鸣腔体的概念和原理。初步了解高位置的声音及人声的分类。支撑课程目标 1。

2、能力目标：声乐基本概念准确，能独立讲授呼吸、发声及音色等声乐基本概念。支撑课

程目标2。

3、价值目标：掌握好基本理论知识，是独立开展声乐教育的前提和基本能力。支撑课程目标2。

【重点】熟练掌握呼吸原理，共鸣腔体的概念和原理。

【难点】独立讲授相关的理论知识及清晰的知识结构体系。

【教学内容】

- 1、呼吸能力综合训练
- 2、共鸣腔体的讲述与原理分析，高位置声音的概念引入
- 3、呼吸、发声、咬字同步配合训练的理论词汇的传授与指导

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：母音训练 u, i, e，六度音程及七度音程训练。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：歌唱中呼吸流畅，能较好的在六度，七度音程结构内连接母音，音色自然、演唱规范；了解声乐教学训练母音的方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：具备演唱五母音a, o, i, o, u能力，达到能准确辨别正误的能力。养成学生严谨的学习态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】母音训练u, i, e，六度音程及七度音程训练

【难点】五个母音的流畅转换和掌握准确的听辨能力

【教学内容】

- 1、训练母音 u，力求做到六度音程七度发音自然流畅。
- 2、训练母音 i，力求做到六度音程七度发音自然流畅。
- 3、训练母音 e，力求做到六度音程七度发音自然流畅。
- 4、呼吸与母音的协调训练，基本达到气息和声音平衡，舒适。
- 5、不同形态下母音的转换训练，训练准确的听辨能力与辩证思维。
- 6、演唱中外声乐作品不少于 4 首。

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

- 1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。
- 2、能力目标：正确理解声乐作品的内涵与风格，演唱不同风格的中外声乐作品；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；学习声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。
- 3、价值目标：提高学生的声乐审美能力，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神；强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3。

【重点】提高声乐演唱的审美

【难点】理解并表达作品的内涵

【教学内容】

- 1、了解声乐表演的审美与创造
- 2、能够理解作品内涵，并表达歌曲的内容和意境
- 3、演唱歌曲时，读谱准确，音准、节奏无误，能与伴奏协作

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

- 1、知识目标：了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支持课程目标 4。
- 2、能力目标：培养学生辅导课外声乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的认识。支撑课程目标 3、4。
- 3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解国家的文艺和教育方针、政策与法规

【难点】了解本学科和其他相关专业以及分支学科之间的关系；如何做到因材施教。

【教学内容】

1、通过观摩学习高年级学生教学实践，了解中小学声乐教学的基本方法，培养学生辅导中小学课外声乐活动的的能力

2、布置课外学习与实践作业

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以	课堂互动、课后作

	及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	业、课外学习、实践考试
课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力； 了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识； 懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的认识； 培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(一)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[4] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(二)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[5] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(三)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[6] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(一)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[7] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(二)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[8] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(三)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

3、网上资源：

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP，等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：付磊

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳 基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 I（琵琶）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

琵琶是我国古老的民族器乐之一，它有着非常悠久的历史。琵琶的产生和发展，丰富了我国的艺术宝库，并为文艺舞台增添了夺目的光辉。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为大众喜爱的民族乐器之一得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社

会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述、 乐器构造与持 琴姿势	第二课 右手基 础技巧：弹 挑	第三课 左手第 一把位 音位及 乐曲	第四课 左手第 二把位 音位及 乐曲	第五课 第一、 二把位 D 大调 音阶练习及乐 曲	第六课 第三把 位音位 学习及 乐曲	第七课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	概论	1	根据教学内容安排练习时间
第二课	右手基础技巧：弹挑	1	根据教学内容安排练习时间
第三课	左手第一把位音位及乐曲	3	根据教学内容安排练习时间
第四课	左手第二把位音位及乐曲	3	根据教学内容安排练习时间
第五课	第一、二把位 D 大调音阶练习及乐曲	4	根据教学内容安排练习时间
第六课	第三把位音位学习及乐曲	3	根据教学内容安排练习时间

第七课	走台（演奏实践训练）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 180 学时

第一章 概论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解琵琶的构造，发音原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确正确的坐姿，持琴姿势，手型以及定弦。支撑课程目标2。

【重点】坐姿与手型

【难点】熟悉基础定弦以及音位排列

- | | |
|----------------|--------|
| §1.1 琵琶基础知识介绍 | 0.5学时 |
| §1.2 琵琶的发展演变进程 | 0.25学时 |
| §1.3 琵琶的正确持琴姿势 | 0.25学时 |

第二章 右手基础技巧：弹挑

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握右手正确演奏技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的弹奏弹挑技法。支撑课程目标2。

【重点】右手手型，正确的演奏方法

【难点】持片姿势、拨片的运动轨迹和正确的用力方式

- | | |
|---------------------------|--------|
| §2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.25学时 |
| §2.2 示范讲解右手基础技巧：弹挑 | 0.75学时 |

第三章 左手第一把位音位及乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉第一把位的所有音位与指序连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握第一把位音位与指序并流畅弹奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】第一把位音位训练。

【难点】左手按音时的手型，指尖力度、耐力问题。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
|---------------------------|-------|

§3.2 示范讲解：第一把位音阶音位与指序。	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.4 示范讲解新乐曲：《小蜜蜂》	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 示范讲解新乐曲：《粉刷匠》	0.5学时

第四章 左手第二把位音位及乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉第二把位的所有音位与指序连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握第二把位音位与指序并流畅弹奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】第二把位音位训练。

【难点】左手按音时的手型，指尖力度、耐力问题。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.2 示范讲解：第二把位音阶音位与指序。	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.4 示范讲解新练习曲：指序练习	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 示范讲解新乐曲：《鱼宝宝吹泡泡》	0.5学时

第五章 第一、二把位D大调音阶练习及乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握双弹挑与扫拂的正确演奏技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中，支撑课程目标2。

【重点】双弹挑与扫拂演奏方法的掌握以及音色的控制

【难点】手型，力度，动作，方向的把握，

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.2 示范讲解一、二把位D大调音阶练习曲。	0.5学时
§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.4 示范讲解新乐曲：《大鹿》	0.5学时
§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.4 示范讲解扫拂技巧及相关乐曲：《洋娃娃和小熊跳舞》	0.5学时

§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.4 示范讲解扫拂技巧及相关乐曲：《棉花舞》	0.5学时

第六章 第三把位音位学习及乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉第三把位的所有音位与指序连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握第三把位音位与指序并流畅弹奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】第三把位音位训练。

【难点】左手按音时的手型，指尖力度、耐力问题。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.2 示范讲解：第三把位音阶音位与指序。	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.4 示范讲解新乐曲：《花六板》	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 示范讲解新乐曲：《请你唱个歌吧》	0.5学时

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：《花六板》乐曲的实践演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：通过表演江南民间音乐《花六板》更深刻的了解中国传统民族器乐及民间音乐。支撑课程目标3。

【重点】通过近一学期的基础训练，能熟练演奏中阮乐曲《花六板》。

【难点】注意左手音位；右手轮奏技法；乐曲整体风格和速度的掌握。

§9.1完整演奏《花六板》，要求背谱	0.5学时
§9.2 提示讲授实践舞台的要求和注意事项	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练

习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	20	40%		
课程目标 3					20	100%		
课程目标 4					60	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

[1] 舒芳编著.《零基础学琵琶》[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2015 年.

2. 参考书目

[1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.

[2] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.

[3] 中国音乐学院考级委员会主编.《琵琶》[M]. 北京：中国青年出版社，2012 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解琵琶的乐器特性和发展进程	较好好的了解琵琶的乐器特性和发展进程。	基本了解琵琶的乐器特性和发展进程。	不能了解琵琶的乐器特性和发展进程。	不能了解琵琶的乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳 基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 I（箏）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 古筝基础知识讲解	H	L	H	M
第二章 右手基础指法讲解及练习	M	H	L	M
第三章 左手基本韵法讲解及练习	M	H	L	M
第四章 二变音讲解及练习	M	H	L	M
第五章 花指与刮奏讲解及练习	M	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（筝）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	概论	1	根据教学内容安排练习时间
第二章	右手基础指法讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
第三章	左手基本韵法讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
第四章	二变音讲解及练习	3	根据教学内容安排练习时间
第五章	花指与刮奏讲解及练习	3	根据教学内容安排练习时间
	走台	1	
合计		16	不得少于 150 学时

第一章 概论

【教学目标】

- 1、知识目标：重了解古筝构造，发音原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确正确的坐姿，手型以及调式调性。支撑课程目标2。

【重点】坐姿与手型

【难点】熟悉调式调性以及音阶排列

§1.1 古筝基础知识介绍	0.5学时
§1.2 古筝的发展演变进程	0.5学时

第二章 右手基础指法讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握右手正确演奏技巧并。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中。支撑课程目标2。

【重点】右手手型，正确的演奏方法

【难点】起手，收手姿势和正确的呼吸方式

§2.1 手指正确运指方法及教学方法讲解	1学时
§2.2 手指组合练习（一）：抹托练习	1学时
§2.3 手指组合练习（二）：勾托练习	1学时
§2.4 手指组合练习（三）：勾托抹托练习	1学时

第三章 左手基础指法讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握左手正确演奏技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中。支撑课程目标2。

【重点】上下滑及揉弦的知识要点

【难点】音准和节奏的掌握

§3.1 左手手型讲解及练习	0.5学时
§3.2 “上滑”音正确演奏方法及教学方法讲解与练习	0.5学时
§3.3 “下滑”音正确演奏方法及教学方法讲解与练习	0.5学时
§3.4 “揉弦”正确演奏方法及教学方法讲解与练习	0.5学时
§3.5 综合练习曲	2学时

第四章 二变音讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握二变音正确演奏技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中，支撑课程目标2。

【重点】二变音正确的演奏方法

【难点】二变音音准的把握

§4.1 何为二变音	0.25学时
§4.2 “Fa”音演奏方及教学方法讲解与练习	0.75学时
§4.3 “Xi”音演奏方及教学方法讲解与练习	1学时
§4.4 综合练习曲	1学时

第五章 花指与刮奏讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握花指与刮奏正确演奏技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中，支撑课程目标2。

【重点】花指演奏方法的掌握以及音色的控制

【难点】手型，起止音的把握，起手以及收手的动作

§4.1 何为花指何为刮奏	0.25学时
§4.2 右手花指演奏及教学方法讲解与练习	0.5学时
§4.3 左手刮奏演奏及教学方法讲解与练习	0.25学时
§4.4 花指刮奏综合练习曲	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	20	40%		
课程目标 3					20	100%		
课程目标 4					60	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

- (1) 《每日古筝指序练习曲》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2010. 3
- (2) 中国音乐学院《古筝考级教程》 [M]. 北京, 中国青年出版社, 2012. 6
- (3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》 [M]. 上海出版社, 2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解古筝的乐器特性和发展进程	较好好的了解古筝的乐器特性和发展进程。	基本了解古筝的乐器特性和发展进程。	不能了解古筝的乐器特性和发展进程。	不能了解古筝的乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳 基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 I（中阮）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

中阮是我国古老的民族器乐之一，它有着非常悠久的历史。中阮的产生和发展，丰富了我国的艺术宝库，并为文艺舞台增添了夺目的光辉。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为大众喜爱的民族乐器之一得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社

会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 概论	第二课 右手基础技巧：弹挑	第三课 G 大调音阶与乐曲	第四课 C 大调音阶与乐曲	第五课 双弹挑与扫拂技巧	第六课 轮奏的准备练习	第七课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	L	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	概论	1	根据教学内容安排练习时间
第二课	右手基础技巧：弹挑	2	根据教学内容安排练习时间
第三课	G 大调音阶与乐曲	4	根据教学内容安排练习时间
第四课	C 大调音阶与乐曲	4	根据教学内容安排练习时间
第五课	双弹挑与扫拂技巧	2	根据教学内容安排练习时间
第六课	轮奏的准备练习及乐曲	2	根据教学内容安排练习时间
第七课	走台（演奏实践训练）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 180 学时

第一章 概论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中阮构造，发音原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确正确的坐姿，手型以及基础定弦。支撑课程目标2。

【重点】坐姿与手型

【难点】熟悉基础定弦以及音位排列

- | | |
|----------------|--------|
| §1.1 中阮基础知识介绍 | 0.5学时 |
| §1.2 中阮的发展演变进程 | 0.25学时 |
| §1.3 中阮的正确持琴姿势 | 0.25学时 |

第二章 右手基础技巧：弹挑

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握右手正确演奏技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的弹奏弹挑技法。支撑课程目标2。

【重点】右手手型，正确的演奏方法

【难点】持片姿势、拨片的运动轨迹和正确的用力方式

- | | |
|---------------------------|--------|
| §2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.25学时 |
| §2.2 示范讲解右手基础技巧：弹挑 | 0.75学时 |
| §2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §2.4 示范讲解新练习：常用节奏型弹挑练习 | 0.5学时 |

第三章 G大调音阶与乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉G大调音阶的音位与指序连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握G大调音阶音位与指序并流畅弹奏并演奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】G大调音阶训练。

【难点】演奏音阶时注意左手音位，右手过弦等问题。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §3.2 示范讲解：G大调音阶音位与指序。 | 0.5学时 |
| §3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |

§3.4 示范讲解新乐曲：《小蜜蜂》、《粉刷匠》	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 示范讲解新乐曲：《手挽手》	0.5学时
§3.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.8 示范讲解新乐曲：《花六板》	0.5学时

第四章 C大调音阶与乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉C大调音阶的音位与指序连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握C大调音阶音位与指序并流畅弹奏并演奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】C大调音阶训练。

【难点】演奏音阶时注意左手音位，右手过弦等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§4.2 示范讲解：C大调音阶音位与指序。	0.5学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§4.4 示范讲解新乐曲：《新年好》、《小星星》	0.5学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.6 示范讲解新乐曲：《两只老虎》、《青春舞曲》	0.5学时
§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.8 示范讲解新乐曲：《采茶扑蝶》	0.5学时

第五章 双弹挑与扫拂技巧

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握双弹挑与扫拂的正确演奏技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中，支撑课程目标2。

【重点】双弹挑与扫拂演奏方法的掌握以及音色的控制

【难点】手型，力度，动作，方向的把握，

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.2 示范讲解双弹挑技巧及相关乐曲：《依拉拉》	0.5学时
§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.4 示范讲解扫拂技巧及相关乐曲：《欢庆》	0.5学时

第六章 轮奏的准备练习及乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握轮奏的正确演奏技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中，支撑课程目标2。

【重点】轮奏的演奏方法的掌握以及密度的控制

【难点】手型，力度，动作，频率的把握，

- | | |
|----------------------------|-------|
| §5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §5.2 示范讲解轮奏技巧及相关乐曲：《樱花》 | 0.5学时 |
| §5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §5.4 示范讲解新乐曲：《雪绒花》、《沂蒙山风光》 | 0.5学时 |

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：《沂蒙山风光》乐曲的实践演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：通过表演山东民歌《沂蒙山风光》更深刻的了解中国传统民族器乐及民间音乐。支撑课程目标3。

【重点】通过近一学期的基础训练，能熟练演奏中阮乐曲《沂蒙山风光》。

【难点】注意左手音位；右手轮奏技法；乐曲整体风格和速度的掌握。

- | | |
|------------------------|-------|
| §9.1完整演奏《沂蒙山风光》，要求背谱。 | 0.5学时 |
| §9.2 提示讲授实践舞台的要求和注意事项。 | 0.5学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	20	40%		
课程目标 3					20	100%		
课程目标 4					60	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目:

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解中阮的乐器特性和发展进程	较好好的了解中阮的乐器特性和发展进程。	基本了解中阮的乐器特性和发展进程。	不能了解中阮的乐器特性和发展进程。	不能了解中阮的乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（1），英文名称：Musical Instruments I（1）

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向必修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的

竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 竹笛演奏的基本原理	第三课 基础气息训练	第四课 竹笛演奏的基本指法训练	第五课 竹笛演奏的音准训练	第六课 气、指、舌结合训练及传统作品演奏	第七课 音头训练及传统作品音乐处理	第八课 颤叠打赠及传统作品音乐表现	第九课 演奏实践训练

						技巧			
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	竹笛演奏的基本原理	1	14
第三课	基础气息训练	2	28
第四课	竹笛演奏的基本指法训练	2	30
第五课	竹笛演奏的音准训练	2	30
第六课	气、指、舌结合训练及传统作品演奏技巧	1	15
第七课	音头训练及传统作品音乐处理	3	45
第八课	颤叠打赠及传统作品音乐表现	2	30
第九课	初级综合训练及舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 综述 竹笛演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：重塑学习竹笛演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.1 了解学生对本专业的认识。	0.25学时
§1.2 专业展示 演奏实际水平与能力	0.25学时
§1.3 学习如何正确贴笛膜	0.25学时
§1.4 正确的口型与发音	0.25学时

第二课 竹笛演奏的基本原理

【教学目标】

1、能力目标：了解竹笛演奏的口风，口劲角度；掌握正确的呼吸方法。

【重点】长音练习

【难点】高低八度练习

§2.1 乐器构造、发音原理及保养	0.25学时
§2.2 正确站姿	0.25学时
§2.3 发音训练	0.25学时
§2.4 布置课后作业：单音长音训练	0.25学时

第三课 基础气息训练

【教学目标】

了解竹笛演奏的口风，口劲角度；掌握正确的呼吸方法。

【重点】长音练习

【难点】高低八度练习

§3.1 C调快速训练第一条	0.5学时
§3.2 C调快速训练第二条	0.5学时
§3.3 C调快速训练第三条	0.5学时
§3.4 C调快速训练第四条	1学时

第四课 竹笛演奏的基本指法训练

【教学目标】

1、能力目标：了解竹笛演奏中各指法符号；掌握正确手型方法。

【重点】小工调、正宫调指法训练

【难点】作品视奏

§4.1 小工调（筒音作5）指法练习

1学时

§4.2 长音基础练习

1学时

第五课 竹笛演奏的音准训练

【教学目标】

1、能力目标：通过音程对比、对风门角度的调节，养成科学的音准思维习惯，提高学生竹笛演奏的音准。

【重点】调节风门角度及手型

【难点】音程对比训练

§5.1 口风的角度变化

1学时

§5.2 三吐训练

1学时

第六课 气、指、舌结合训练及传统作品演奏技巧

【教学目标】

1、能力目标：了解基本D调定弦中顺指逆指的组合；掌握传统作品演奏技巧。

【重点】顺指指法组合与逆指指法组合

【难点】传统作品演奏

§6.1 《茉莉花》预习

1学时

第七课 音头训练及传统作品音乐处理

【教学目标】

1、能力目标：练习气、指、舌的技巧；掌握传统作品的音乐处理方式。

【重点】气、指、舌的技巧组合

【难点】传统作品音乐处理

§7.1 《紫竹调》的叠音 1学时

§7.2 《紫竹调》花舌音的运用 1学时

§7.3 《紫竹调》刹音的运用 1学时

第八课 颤叠打赠训练及传统作品音乐表现

【教学目标】

1、能力目标：了解几种常见的基本技巧；掌握正确的技巧方法并运用于传统作品的音乐表现中。

【重点】颤音、叠音、打音、赠音的技法

【难点】传统作品音乐表现

§8.1 《茉莉花》训练 1学时

§8.2 《茉莉花》叠音训练 1学时

第九课 初级综合技巧训练及舞台艺术实践

【教学目标】

1、能力目标：将本学期所学演奏技巧进行综合训练，强化巩固掌握所学技术，通过舞台艺术实践，初步实现学生对作品演奏的完整性和舞台独奏感的建立。

【重点】初级综合技巧训练

【难点】舞台艺术实践

§9.1 《茉莉花》背谱演奏训练 1学时

§9.2 《紫竹调》背谱演奏训练 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现	演奏作业
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	演奏作业 课堂发言
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉竹笛艺术发展历程。	课外研习 课堂发言
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力、解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	演奏作业 出勤率

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	50	40%		
课程目标 3					50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（1），英文名称：Musical Instruments I（1）

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（打击乐）则是学习打击乐初级演奏技能及其相关理论与打击乐初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力

和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏 8-16 小节乐曲。

课程目标 2：

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3：

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左右手 槌法	第二课 四分音 符与四 分休止 符	第三课 加入八 分音符	第四课 八分音 符与八 分休止 符	第五课 加入复 合跳	第六课 十六分 音符练 习曲	第七课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	
课程目标 2	H	M	M	M	M	M	L
课程目标 3							H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	左右手槌法	2	2
第二课	四分音符与四分休止符	2	6
第三课	加入八分音符	2	8
第四课	八分音符与八分休止符	2	8
第五课	加入复合跳	2	8
第六课	十六分音符练习曲	5	18
第七课	学期总结及教学实践训练	1	4
合计		16	54

第一课 左右手槌法

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解鼓谱标记；了解乐器构造与发音原理。支撑课程目标2。

【重点】左右手协调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| §1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 | 1学时 |
| §1.2 讲解，示范，练习 | 1学时 |

第二课 四分音符与四分休止符

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：认识鼓谱上的特有记号含义。支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

- | | |
|----------------|-----|
| §2.1 讲解，示范 | 1学时 |
| §2.2 合伴奏（音频教材） | 1学时 |

第三课 加入八分音符

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：音符之间时值关系。

【重点】确定音符时值的关系。

【难点】左右手的配合演奏。

- | | |
|----------------|-----|
| §3.1 作业反馈与巩固提升 | 1学时 |
| §3.2 练习曲 | 1学时 |

第四课 八分音符与八分休止符

【教学目标】

- 1、能力目标：八分音符和八分休止符时值控制 支撑课程目标1。

2、知识目标：了解以八分音符为基础的节拍。支撑课程目标2。

【重点】3/8 6/8拍。

【难点】拍号转换。

§4.1 作业反馈与巩固提升 1学时

§4.2 换拍号练习曲 1学时

第五课 加入复合跳

【教学目标】

1、能力目标：掌握复合跳的基本形态及变形模式。支撑课程目标1。

【重点】演奏《练习曲》；

【难点】槌法的准确应用。

§5.1 作业反馈与巩固提升 1学时

§5.2 练习曲 1学时

第六课 十六分音符练习曲

【教学目标】

1、能力目标：十六分音符节奏应用。支撑课程目标1。

2、知识目标：十六分音符时值与其他音符，休止符时值的比例关系。支撑课程目标2。

【重点】节奏、时值和重音。

【难点】重音槌法控制。

§6.1 作业反馈与巩固提升 1学时

§6.2基本功 1学时

§6.3练习曲1--4 1学时

§6.4练习曲5--8 2学时

第七课 教学实践训练

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏完整练习曲；能够总结本学期演奏技术要点；能够选择其中一个要点进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授技术要点。

§7.1 演奏：自选一首乐曲小组内表演 0.5学时

§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点进行3分钟讲述 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行打击乐演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读打击乐作品内涵。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到基本标准演奏作品。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						

课程目标 2			100	60%	50	40%		
课程目标 3					50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
- (2) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国，国外原版引进，2018. 03

2、参考书目：

- (1) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册） [M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12
- (2) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%-79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%-69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（1），英文名称：Musical Instruments I（1）

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（大提琴）则是学习大提琴初级演奏技能与初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握大提琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴的基本构造与发声原理；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（大提琴）以大提琴演奏与大提琴教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的基本技能，了解大提琴的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏大提琴作品的基本能力和大提琴基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，

为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握正确的大提琴演奏姿态。坐姿；持弓的基本手型和运弓的基本动作与方法；左手按弦的基本手型和运指的基本原则；可以掌握第一把位 C 大调、G 大调、D 大调一个八度音阶；可以演奏该音域内 8-16 小节乐曲。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏大提琴代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解大提琴的构造和中外大提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 坐姿 及运弓	第三课 左手手 型及运 指	第四课 C 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第五课 G 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第六课 D 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第七课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	L	H	H	H	H	H	
课程目标 2	H	M	M	M	M	M	L
课程目标 3							H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	2
第二课	坐姿及运弓	2	6
第三课	左手手型及运指	6	18
第四课	C 大调一个八度音阶与乐曲	2	8
第五课	G 大调一个八度音阶与乐曲	2	8
第六课	D 大调一个八度音阶与乐曲	2	8
第七课	学期总结及教学实践训练	1	4
合计		16	54

第一课 综述

【教学目标】

1、能力目标：了解大提琴各弦音高，初步尝试调音。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解提琴家族各成员；了解大提琴的乐器构造与发音原理。支撑课程目标2。

【重点】乐器结构及家族成员。

【难点】掌握调音方法。

§1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准	0.25学时
§1.2 音乐素养 大提琴与他的家族成员	0.25学时
§1.3 专业技能 大提琴的乐器构造、发音原理并尝试调音。	0.25学时
§1.4 布置作业 观看指定教学视频；欣赏大提琴作品	0.25学时

第二课 坐姿及运弓

【教学目标】

1、能力目标：初步掌握正确的坐姿和持琴；初步掌握基本的持弓手型；能够在琴弦合适的区域运弓并演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。

2、知识目标：认识大提琴谱上的特有记号含义。支撑课程目标2。

【重点】能够以基本正确的姿态把琴弦拉响。

【难点】感受到弓与琴弦的摩擦感，发出振动比较良好的音色。

§2.1 调音	0.5学时
§2.2 坐姿	0.5学时
§2.3 握弓	0.5学时
§2.4 运弓	0.5学时
§2.5 课后作业：观看指定教学视频；空弦练习P6-9	

第三课 左手手型及运指

【教学目标】

1、能力目标：基本掌握左手各指按弦的基本形状及运指原则；能够确定第一把位的基本区域；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。

2、知识目标：记住第一把位音高列表以及各指之间的音程关系。

【重点】确定第一把位区域位置以及各指对应的音高。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1 作业反馈与巩固提升	1学时
§3.2 右手换弦练习	0.5学时
§3.3 三指按弦：构建三度音程P15-19	1学时

§3.4 三和弦分解练习与休止符P21、P23	1学时
§3.5 一指按弦：构建二度音程P25、P27	1学时
§3.6 左右手换弦练习	1学时
§3.7 四指按弦：构建四度音程P38、P39	0.5学时

第四课 C大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：掌握C大调一个八度音阶和《玛丽有只小羊羔》的演奏；逐步提高左手指的独立性。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够准确说出大调式的结构特点；能够通过调号说出相应调名。支撑课程目标2。

【重点】节奏、音准和音色。

【难点】能够把握不同弓段和不同弓速。

§4.1 作业反馈与巩固提升	0.5学时
§4.2 乐理应用：大调式的调式结构；如何判断大调式的调号。	0.5学时
§4.3 C大调一个八度音阶：P40-41	0.5学时
§4.4 乐曲《玛丽有只小羊羔》P42	0.5学时

第五课 G大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏G大调一个八度音阶和中国作品《卖报歌》。支撑课程目标1。

【重点】演奏《卖报歌》；

【难点】能够把握不同的弓段和不同弓速。

§5.1 作业反馈与巩固提升	0.5学时
§5.2 八分音符的演奏：P44	0.5学时
§5.3 C大调一个八度音阶：P40-41	0.5学时
§5.4 中国作品《卖报歌》（聂耳曲）	0.5学时

第六课 D大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：掌握D大调一个八度音阶和《欢乐颂》。支撑课程目标1。

2、知识目标：贝多芬的主要成就与《欢乐颂》的出处。支撑课程目标2。

【重点】节奏、音准和音色。

【难点】能够根据音符时值自主判断合适的弓段。

§6.1 作业反馈与巩固提升	0.5学时
§6.2 知识素养：贝多芬的生平、成就与其伟大的精神内涵	0.5学时
§6.3 D大调一个八度音阶P40-41	0.5学时
§6.4 《欢乐颂》	0.5学时

第七课 教学实践训练

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏第一把位音阶与乐曲；能够总结本学期演奏技术要点及所欣赏作品；能够选择其中一个要点进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授技术要点。

§7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演	0.5学时
§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点进行3分钟讲述	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是	演奏作业

	否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	50	40%		
课程目标 3					50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) [德] Egon Sassmannshaus. 《大提琴初级教程》(第 1 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.

(2) 王连三, 宋涛. 《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

(1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译. 《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.

(2) 刘欣欣, 刘学清. 《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年

(3) 张蓓荔, 杨宝智. 《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说2首大提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说2首大提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说2首大提琴音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说1首大提琴音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何大提琴音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（1），英文名称：Musical Instruments I（1）

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（二胡）则是学习二胡初级演奏技能及其相关理论与二胡初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握正确的二胡演奏姿态。坐姿；持弓的基本手型和运弓的基本动作与方法；左手按弦的基本手型和运指的基本原则；可以掌握第一把位 D 大调一个八度音阶；可以演奏该音域内 8-16 小节乐曲。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 坐姿 及运弓	第三课 左手手 型及运 指	第四课 D 大调 一个八 度音阶	第五课 D 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第六课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	L	H	H	H	H	
课程目标 2	H	M	M	M	M	L
课程目标 3						H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	4
第二课	坐姿及运弓	2	6
第三课	左手手型及右手弓法	6	18
第四课	D 大调一个八度音阶	2	8
第五课	D 大调一个八度音阶与乐曲	6	14
第六课	学期总结及教学实践训练	1	4
合计		16	54

第一课 综述

【教学目标】

- 1、能力目标：了解二胡各弦音高，初步尝试调音。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解二胡的发展史；了解二胡的乐器构造与发音原理。支撑课程目标2。

【重点】乐器结构及发展历史。

【难点】掌握调音方法。

§1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准	0.25学时
§1.2 音乐素养 二胡传入及发展历史	0.25学时
§1.3 专业技能 二胡的乐器构造、发音原理并尝试调音。	0.25学时
§1.4 布置作业 观看指定教学视频；欣赏二胡作品	0.25学时

第二课 坐姿及运弓

【教学目标】

- 1、能力目标：初步掌握正确的坐姿和持琴；初步掌握基本的持弓手型；能够在琴弦合适的区域运弓并演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：认识二胡谱上的特有记号含义。支撑课程目标2。

【重点】能够以基本正确的姿态把琴拉响。

【难点】感受到弓与琴弦的摩擦感，发出振动比较良好的音色。

§2.1 调音	0.5学时
§2.2 坐姿	0.5学时
§2.3 握弓	0.5学时
§2.4 运弓	0.5学时
§2.5 课后作业：观看指定教学视频；空弦练习	

第三课 左手手型及右手弓法

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左手各指按弦的基本形状及运指原则及右手弓法练习；能够确定第一把位的基本区域；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：记住第一把位音高列表以及各指之间的音程关系。

【重点】确定第一把位区域位置以及各指对应的音高。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1 作业反馈与巩固提升	1学时
§3.2 右手换弦练习	0.5学时
§3.3 左手的指法 技巧	1学时
§3.4 保留指	1学时

§3.5 颤音	1学时
§3.6 左右手换弦练习	1学时
§3.7 右手的弓法技巧	0.5学时

第四课 D大调一个八度音阶

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握D大调一个八度音阶的演奏；逐步提高左手指的独立性。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够准确说出民族调式的结构特点；支撑课程目标2。

【重点】节奏、音准和音色。

【难点】能够把握不同弓段和不同弓速。

§4.1 作业反馈与巩固提升	0.5学时
§4.2 乐理应用：大调式的调式结构；如何判断大调式的调号。	0.5学时
§4.3 D大调一个八度音阶	1学时

第五课 D大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：熟练掌握演奏D大调一个八度音阶和作品《小星星》。支撑课程目标1。

【重点】演奏《小星星》；

【难点】能够把握不同的弓段和不同弓速。

§5.1 作业反馈与巩固提升	1学时
§5.2 八分音符的演奏	2学时
§5.3 D大调一个八度音阶	1学时
§5.4 作品《小星星》	2学时

第六课 教学实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：能够演奏第一把位音阶与乐曲；能够总结本学期演奏技术要点及所欣赏作品；能够选择其中一个要点进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授技术要点。

§7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演	0.5学时
§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点进行3分钟讲述	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						

课程目标 2			100	60%	50	40%		
课程目标 3					50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

- (1) 《儿童学二胡入门教程》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1999 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说2首二胡音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说2首二胡音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说2首二胡音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说1首二胡音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何二胡音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY009

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 I（笙）》是音乐学本科专业的专业必修课程。笙是我国为数不多的植根于本土的中国民族乐器种类，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而笙作为土生土长的民族乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授笙的历史演变、基本技术技巧、演奏、舞台表演、传统音乐等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握笙演奏的演奏方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和

不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 导论	第二部分 基本指法及手指运用方法	第三部分 气息的原理	第四部分 舌的基本技巧及运用
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	导论	3	14
第二部分	基本指法及手指运用方法	3	14
第三部分	气息的原理	5	28
第四部分	舌的基本技巧及运用	5	30
合计		16	86

第一部分 导论

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习笙的概述，让学生了解并掌握笙的历史演变过程、发展现状、流派、及区域民族音乐文化。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定学生四年学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 笙的起源及历史脉络梳理	1学时
§1.1 具体文献解析	1学时
§1.2 明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	1学时

第二部分 基本指法及手指运用方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解并掌握运用手指的方法及运用能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握手指运用方法，合理运用手指。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1指法学习 1 学时

§2.2手指的正确运用 1 学时

§2.3指序运用的方式中速 1 学时

§2.4课后作业：《笙专业统编教材》第一部分练习曲学时

第三部分 气息的原理

【教学目标】

1、知识目标：呼吸方式的正确运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握正确的呼吸方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：正确的呼吸对声音构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】掌握正确呼吸方式

【难点】呼吸方式的固定

§3.1 吸气的位置及固定 1 学时

§3.2 呼气方式的固定及发力方法 1 学时

§3.3 呼吸的正确循环 1 学时

§3.4 呼吸的运用 2 学时

第四部分 舌的基本技巧及运用

【教学目标】

1、知识目标：单、双、三吐音技巧的学习。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练掌握单、双、三吐音技巧。支撑课程目标1。

【重点】吐音技巧的运用

【难点】气息与吐音之间的联系及运用

§4.1 单吐音的方法 1 学时

§4.2 双吐音的方法 1 学时

§4.3 三吐音的方法 1 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2. 注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 3	100	100%						
课程目标 2			100	60%	20	40%		
课程目标 1					20	100%		

课程目标 4					60	50%	100	50%
--------	--	--	--	--	----	-----	-----	-----

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] .长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY009

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 I（唢呐）》是高等院校音乐专业学生选修的一门基础课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业选修课。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3: 学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品,并具有一定的演奏能力。

课程目标 4: 具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能,接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略,积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 导论	第二部分 单吐、手型、口型、气息等基本演奏方法	第三部分 D 调唢呐筒音作“5”指法	第四部分 初级乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注:表中 L 表示低相关,M 表示中等相关,H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	导论	3	14
第二部分	单吐、手型、口型、气息等基本演奏方法	3	14
第三部分	D 调唢呐筒音作“5”指法	5	28
第四部分	初级乐曲	5	30
合计		16	86

第一部分 导论

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习唢呐的概述，让学生了解并掌握唢呐的历史演变过程、发展现状、流派、及区域民族音乐文化。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定学生四年学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|--|------|
| §1.0 唢呐的起源及历史脉络梳理 | 1 学时 |
| §1.1 具体文献解析 | 1 学时 |
| §1.2 明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 1 学时 |

第二部分 单吐、手型、口型、气息等基本演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解并掌握基本的演奏方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握手指运用方法，合理运用手指。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1手型学习	1 学时
§2.2呼吸的训练方法	1 学时
§2.3 单吐技巧讲解	1 学时
§2.4课后作业：五声音阶练习	

第三部分 D 调唢呐筒音作“5”指法

【教学目标】

- 1、知识目标：手指指法的正确运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的手指演奏方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的指法对音准构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】掌握正确高音演奏方式

【难点】唢呐叉孔指法的掌握

§3.1 手指指法的讲解及训练	1 学时
§3.2 手指放松的训练方法	1 学时
§3.3 手指技巧	1 学时
§3.4 音阶练习	2 学时

第四部分 初级乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：单吐音技巧的学习，并熟练掌握初级乐曲的演奏。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握高音吐音的演奏技巧。支撑课程目标1。

【重点】吐音技巧的运用

【难点】气息与高音区吐音之间的联系及运用

§4.1 乐曲《嘀哩哩》	1 学时
§4.2 乐曲《玛依拉》	2 学时
§4.3 乐曲《南泥湾》	1 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			50	60%	80	40%		
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3	40	90%					100	10%
课程目标 4			50	80%	20	20%		

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社, 2011 年 10 月第 1 版

2、参考书目：

(1) 刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社, 2011 年 10 月第 1 版。

(2) 刘英、王昆宁:《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社, 2012 年 11 月第 1 版。

(3) 刘勇:《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社, 2004 年 4 月第 1 版。

(4) 黄允箴、郭树荟、王璨:《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社, 2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（1），英文名称：Musical Instruments I（1）

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏

课程组成员：沈雪雪

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（小提琴）则是学习小提琴初级演奏技能及其相关理论与小提琴初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握小提琴演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握小提琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿态；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外经典作品及重要理论文献；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（小提琴）以小提琴演奏与小提琴教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握小提琴演奏的基本技能，了解小提琴的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏小提琴作品的基本能力和

小提琴基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

学生能够掌握正确的小提琴演奏姿态。坐姿；持弓的基本手型和运弓的基本动作与方法；左手按弦的基本手型和运指的基本原则；可以掌握第一把位 C 大调、G 大调、D 大调一个八度音阶；可以演奏该音域内 8-16 小节乐曲。

课程目标 2：

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏小提琴代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解小提琴的构造和中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3：

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 坐姿 及运弓	第三课 左手手 型及运 指	第四课 A 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第五课 D 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第六课 G 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第七课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	L	H	H	H	H	H	
课程目标 2	H	M	M	M	M	M	L
课程目标 3							H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	2
第二课	坐姿及运弓	2	6
第三课	左手手型及运指	6	18
第四课	A 大调一个八度音阶与乐曲	2	8
第五课	D 大调一个八度音阶与乐曲	2	8
第六课	G 大调一个八度音阶与乐曲	2	8
第七课	学期总结及教学实践训练	1	4
合计		16	54

第一课 综述

【教学目标】

- 1、能力目标：了解小提琴各弦音高，初步尝试调音。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解提琴家族各成员；了解小提琴的乐器构造与发音原理。支撑课程目标2。

【重点】乐器结构及家族成员。

【难点】掌握调音方法。

§1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准	0.25学时
§1.2 音乐素养 小提琴与他的家族成员	0.25学时
§1.3 专业技能 小提琴的乐器构造、发音原理并尝试调音。	0.25学时
§1.4 布置作业 观看指定教学视频；欣赏小提琴作品	0.25学时

第二课 坐姿及运弓

【教学目标】

- 1、能力目标：初步掌握正确的坐姿和持琴；初步掌握基本的持弓手型；能够在琴弦合适的区域运弓并演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：认识小提琴谱上的特有记号含义。支撑课程目标2。

【重点】能够以基本正确的姿态把琴弦拉响。

【难点】感受到弓与琴弦的摩擦感，发出振动比较良好的音色。

§2.1 调音	0.5学时
§2.2 坐姿	0.5学时
§2.3 握弓	0.5学时
§2.4 运弓	0.5学时
§2.5 课后作业：观看指定教学视频；空弦练习P6-9	

第三课 左手手型及运指

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左手各指按弦的基本形状及运指原则；能够确定第一把位的基本区域；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：记住第一把位音高列表以及各指之间的音程关系。

【重点】确定第一把位区域位置以及各指对应的音高。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1 作业反馈与巩固提升	1学时
----------------	-----

§3.2 右手换弦练习	0.5学时
§3.3 三和弦分解练习与休止符	1学时
§3.4 一指按弦：构建二度音程	1学时
§3.5 左右手换弦练习	1学时
§3.6 四指按弦：构建四度音程	0.5学时

第四课 A大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握C大调一个八度音阶和《小星星变奏曲》的演奏；逐步提高左手指的独立性。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够准确说出大调式的结构特点；能够通过调号说出相应调名。支撑课程目标2。

【重点】节奏、音准和音色。

【难点】能够把握不同弓段和不同弓速。

§4.1 作业反馈与巩固提升	0.5学时
§4.2 乐理应用：大调式的调式结构；如何判断大调式的调号。	0.5学时
§4.3 A大调一个八度音阶：	0.5学时
§4.4 乐曲《小星星变奏曲》P42	0.5学时

第五课 D大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：能够演奏D大调一个八度音阶和中国作品《卖报歌》。支撑课程目标1。

【重点】演奏《洋娃娃和小熊跳舞》；

【难点】能够把握不同的弓段和不同弓速。

§5.1 作业反馈与巩固提升	0.5学时
§5.2 八分音符的演奏：	0.5学时
§5.3 D大调一个八度音阶	0.5学时
§5.4演奏作品《洋娃娃和小熊跳舞》	0.5学时

第六课 G大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：掌握G大调一个八度音阶和《雪绒花》。支撑课程目标1。

2、知识目标：《雪绒花》的出处。支撑课程目标2。

【重点】节奏、音准和音色。

【难点】能够根据音符时值自主判断合适的弓段。

§6.1 作业反馈与巩固提升 0.5学时

§6.2 知识素养：民歌音乐概念与中外民歌音乐听辨 0.5学时

§6.3 G大调一个八度音阶 0.5学时

§6.4 《雪绒花》 0.5学时

第七课 教学实践训练

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏第一把位音阶与乐曲；能够总结本学期演奏技术要点及所欣赏作品；能够选择其中一个要点进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授技术要点。

§7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演 0.5学时

§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点进行3分钟讲述 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行小提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读小提琴作品内涵并进行小提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	50	40%		
课程目标 3					50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- （1）赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社，1957.9（2015 年重印）
- （2）开塞.小提琴练习曲 36 首：作品 20 号. 北京:人民音乐出版社，2010.4(2016 年重印)
- （3）赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社，2004
- （4）顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社，2000 年
- （5）中国音乐学院艺术水平考级教材 北京：中国青年出版社，2005，

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2]顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上小提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首小提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首小提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首小提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首小提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说1首小提琴音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何小提琴音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邹 敏

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY009

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐 I（扬琴）是音乐学本科专业的专业必修课程。

扬琴是中国常用的一种击弦乐器，与钢琴同宗，音色具有鲜明的特点，音量宏大，刚柔并济，音色明亮，犹如大珠小珠落玉盘般清脆。表现力极为丰富，可以独奏、合奏或为琴书、说唱和戏曲伴奏，在民间器乐合奏和民族乐队中经常充当“钢琴伴奏”的角色，是一种不可缺少的主要乐器。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术中外发展简史；扬琴中外艺术流派的形成与代表人物；扬琴中外经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 通过扬琴的基本知识，正确掌握演奏基本姿势。在熟悉基础技法的同时，学习和理解乐曲的内涵和表现力，适当加强小组齐奏能力。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

了解扬琴的起源与发展，掌握扬琴正确的坐姿，左右手握琴竹的手型，击弦的准确性，学习弹奏方法，了解和基本掌握扬琴弹奏中的各种技能（“左竹法”和“右竹法”两种）。训练各个手指的生理机能，赢得把握性（单音、双音、轮音、琶音、弹轮、分解和弦）

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 4

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 G 调音阶，演奏姿势、手型、手腕基本练习、基本乐理与乐器构造	第三课 G 调两个八度双音练习	第四课 高音区的基本演奏姿势，连竹奏法练习、D 调音阶	第五课 衬音、练习	第六课 C 调与 F 调音阶练习、轮音练习	第七课 学习扬琴的演奏符号、左竹法和拨弦、滑拨练习	第八课 学习常用的音乐标记、反竹练习和速度练习	第九课 演奏实践训练	
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	M		
课程目标 3				M					L	
课程目标 4		M								

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	G 调音阶、演奏姿势、手型、手腕基本练习、基本乐理与乐器构造	1	14

第三课	G 调两个八度双音练习	1	28
第四课	高音区的基本演奏姿势、连竹奏法练习、D 调音阶	2	30
第五课	衬音练习	2	30
第六课	C 调和 F 调音阶练习、轮音练习	3	40
第七课	学习扬琴的演奏符号、左竹法和拨弦、滑拨练习	2	30
第八课	学习常用的音乐标记、反竹练习和速度练习	2	30
第九课	演奏实践训练	2	40
合计		16	256

第一课 综述 扬琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习扬琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度，定制适应的学习目标；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生性格和能力，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 入校前有无学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 G调音阶、演奏姿势、手型、手腕基本练习基本乐理与乐器构造

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉扬琴的构造、发音原理及保养常识、G调音阶认识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的坐姿、持琴竹手型；建立击弦演奏的意识；训练手腕演奏的动作和方

法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住G调音阶位置、击弦演奏的动作、方法及标准，手腕的练习。

【难点】感受琴竹与琴弦的击打所产生出来的音色，击弦的准确性，手腕的灵活性。

§2.1 乐器构造、发音原理及保养	0.25学时
§2.2 正确坐姿与握琴竹的姿势	0.25学时
§2.3 击弦演奏训练与手腕基本练习（中速）	0.25学时
§2.4 布置课后作业：赵艳芳《中国扬琴考级曲级》七声音阶模进练习	0.25学时

第三课 G调两个八度双音练习

【教学目标】

1、能力目标：G调双音练习。支撑课程目标1。

【重点】能够快速找到八度双音

【难点】八度双音下竹整齐，两手力度均匀

§3.1 G调两个八度双音音阶练习	0.5学时
§3.2 布置课后作业：赵艳芳《中国扬琴考级曲级》八度双音练习	0.5学时

第四课 高音区的基本演奏姿势、连竹奏法练习、D调音阶

【教学目标】

1、知识目标：熟悉D调音阶音位，高音区演奏是身体和手的姿势。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的高音区身体和手的姿势，掌握连竹奏法的技巧。支撑课程目标1。

【重点】连音的演奏要讲究“音点”清晰、有较好的颗粒性

【难点】音阶演奏要流畅干净、重音突出。

§4.1 由低音区转高音区姿势的转变练习	0.5学时
§4.2 D调音阶练习	0.25学时
§4.3 D调双音音阶练习	0.25学时
§4.4 音阶式连竹练习	0.5学时
§4.5 布置课后作业：赵艳芳《中国扬琴考级曲级》节奏型双音练习和连竹练习曲	0.5学时

第五课 衬音练习

【教学目标】

1、知识目标：掌握好衬音的弹奏技巧。支撑课程目标1。

【重点】能够在乐曲中完整的展示出来

【难点】掌握好“衬音”的音色与弹性

§5.1 衬音弹奏技巧讲解	0.5学时
§5.2 衬音练习曲弹奏	0.5学时
§5.3 布置课后作业：赵艳芳《中国扬琴考级曲级》风车	1学时

第六课 C调和F调音阶练习、轮音练习

【教学目标】

1、知识目标：了解不同的调之间的练习。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练掌握C调和F调的音位，轮音的演奏技巧。支撑课程目标1。

【重点】掌握C,F调的音阶，轮音的掌握

【难点】轮音弹奏手臂放松，左右手力度、速度要一致。

§6.1 认识c调和f调的音阶	0.5学时
§6.2 讲解不同的调的音位的关联	0.25学时
§6.3 示范如何调音，并练习	0.25学时
§6.4 赵艳芳《中国扬琴考级曲级》轮竹练习曲	1学时

第七课 学习扬琴的演奏符号、拨弦、滑拨与左竹法练习

【教学目标】

1、知识目标：认识曲子里会出现的各种符号并掌握记住。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握左竹法练习和拨弦的技巧。支撑课程目标1。

【重点】记住各种扬琴演奏符号，熟练掌握左竹法练习和拨弦技巧。

【难点】拨弦的姿势、技巧，要求发音清亮、余音优长而柔美。

§7.1 认识扬琴的演奏符号并理解。	0.5学时
§7.2 讲解拨弦分为选拨和满拨，区分两种不同的拨弦的技巧，不同的曲子要挑选不同的技巧。	0.5学时
§7.3 滑拨的讲解示范和练习	0.5学时
§7.4 布置课后作业：赵艳芳《中国扬琴考级曲级》少女波尔卡	0.5学时

第八课 学习常用的音乐标记、反竹练习和速度练习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习常用的音乐标记。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握反竹练习，通过速度练习将速度加以提升。支撑课程目标1。

【重点】反竹练习的掌握，速度的提升

【难点】反竹的音色，速度练习演奏上要干净流畅具有颗粒性，遇到音程大调时要注意击弦的准确性，手臂松紧自如。

§8.1	讲解常用的音乐标记	0.5 学时
§8.2	反竹练习	0.5 学时
§8.3	快速交叉练习	0.5 学时
§8.4	布置课后作业：赵艳芳《中国扬琴考级曲级》速度练习	0.5 学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握一首曲子的速度，力度，技巧，所要表达的情感，完整的演奏出来。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：具有一定的音乐鉴赏能力，能根据自己的理解演奏出自己的风格，可以培养学生坚持不懈积极的态度。支撑课程目标3。

【重点】完整的演奏曲子

【难点】有感情的演奏

§9.1	布置曲子赵艳芳《中国扬琴考级曲集》，首先让学生自己根据自己的理解来演奏。1学时
§9.2	分段进行讲解，演示。0.5学时
§9.3	完整流畅的演奏乐曲。0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2. 注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质

量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	20	40%		
课程目标 3					20	100%		
课程目标 4					60	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 《中国扬琴考级曲级》，主编：赵艳芳。名誉主编：黄河。上海音乐出版社

2、参考书目：

(1) 《扬琴演奏教程精编》，李玲玲编著。安徽文艺出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法与技巧、准确的击弦与节奏比例可达 90%，演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的音乐情感。	较好掌握演奏方法与技巧、准确的击弦与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、能很好地表达曲子的感情。	掌握演奏方法与技巧、准确的击弦与节奏可达 70-79%、具有清晰的颗粒性、能够完整演奏作品。	初步掌握演奏方法与技巧、准确的击弦与节奏可达 60-69%、能够完成学习任务。	未能掌握演奏方法、准确的击弦与节奏不到 59%、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 15 位演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 10 位作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 6 位作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 3 位作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 3 位作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张 媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（1）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY009

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐 I 是音乐学的专业必修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 4

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 持弓及 运弓与 乐器构 造	第三课 持琴与 第一把 位指法 训练	第四课 左右手 配合训 练	第五课 G、D、C 大调一 个八度 训练与 中提琴 艺术的 起源	第六课 C 大调 两个八 度训练 与巴洛 克时期 的中提 琴艺术	第七课 连弓训 练与古 典主义 时期的 中提琴 艺术	第八课 D 大调 两个八 度训练 与浪漫 主义时 期的中 提琴艺 术	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（1）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	正确的持弓及运弓与乐器构造 (铃木镇一《中提琴教材》第一册 no. 1)	1	14
第三课	正确的持琴与第一把位指法训练 (铃木镇一《中提琴教材》第一册 no. 2)	2	28

第四课	左右手配合训练 (铃木镇一《中提琴教材》第一册 no. 3)	2	30
第五课	G、D、C 大调一个八度训练与中提琴艺术的起源 (铃木镇一《中提琴教材》第一册 no. 4-no. 5)	2	30
第六课	C 大调两个八度训练与巴洛克时期的中提琴艺术 (铃木镇一《中提琴教材》第一册 no. 6-no. 10)	2	15
第七课	连弓训练与古典主义时期的中提琴艺术 铃木镇一《中提琴教材》第一册 no. 11-no. 15)	2	45
第八课	D 大调两个八度训练与浪漫主义时期的中提琴艺术铃木镇一《中提琴教材》第一册 no. 16-no. 20)	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述 中提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流入校前学习情况 0.25学时

§1.1专业展示演奏实际水平与能力 0.5 学时

§1.2明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 0.25学时
布置作业及查阅资料。

第二课 持弓、运弓与乐器构造

【教学目标】

1、知识目标：熟悉中提琴的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的持弓、持琴和握弓手型；建立全弓演奏的意识；训练中速全弓演奏的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住全弓演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

§2.1 乐器构造、发音原理及保养 0.25学时

§2.2 正确持琴姿势与持弓 0.25学时

§2.3 全弓演奏训练（中速） 0.25学时

§2.4 布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第一册no.1 0.25学时

第三课 持琴与第一把位指法训练

【教学目标】

1、知识目标：中提琴演奏左右手动作的基本要求与规范。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的持弓、持琴和握弓手型；能够听辨音准，能够判断正确的中提琴音色。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】

【难点】

§3.1 右手正确的运弓力度，左手正确的按弦姿势与力度 0.5学时

§3.2 正确的持琴姿势与基本要求 0.5学时

§3.3 左右手动作在乐曲中的运用 0.75学时

§3.4 布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第一册no.2 0.25学时

第四课 左右手配合训练

【教学目标】左右手配合训练

1、知识目标：左右手动作的独立性与左右手相互配合基本训练。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够完整演奏简短的乐曲。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】左右手动作的独立性与左右手相互配合；

【难点】左右手动作的独立性与左右手相互配合。

- | | |
|--------------------------------|--------|
| §4.1 左手动作及其独立性训练 | 0.5学时 |
| §4.2 右手动作及其独立性训练 | 0.5学时 |
| §4.3左右手动作的独立性与左右手相互配合 | 0.75学时 |
| §4.4布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第一册no. 2 | 0.25学时 |

第五课 G、D、C大调一个八度音阶训练与中提琴艺术的起源

【教学目标】

- 1、知识目标：G、D、C大调每个音在指板上的对应位置，演奏一个八度的音阶。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握G、D、C大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏一个八度的音阶。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】G、D、C大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | |
|---|--------|
| § 5.1 G大调一个八度训练 | 0.5学时 |
| § 5.2 D、C大调一个八度训练 | 0.5学时 |
| § 5.3 G、D、C大调一个八度音阶在乐曲中的具体运用 | 0.5学时 |
| § 5.4 中提琴艺术的起源； | 0.25学时 |
| § 5.5 布置课后作业：1. [苏] С. 波尼亚托夫斯基 (С. П о н я т о в с к и й) . 中提琴艺术史；2. 铃木镇一《中提琴教材》第一册no. 4-no. 5 | 0.25学时 |

第六课 C大调两个八度训练与巴洛克时期的中提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：C大调两个八度每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握C大调两个八度每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系的变化，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏C大调两个八度的音阶。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。了解巴洛克时期中提琴艺术的主要成就。支撑课程目标3。

【重点】C大调两个八度每个音在指板上的对应位置与位置变化；

【难点】左右手在四条琴弦上演奏的动作变化与基本要求。

- §6.1 左右手换弦动作要求 0.5学时
- §6.2 C大调两个八度音阶 0.5学时
- §6.3 C大调两个八度音阶在乐曲中的具体运用 0.75学时
- §6.4布置课后作业：1.[苏]C.波尼亚托夫斯基(С.ПОНЯТОВСКИЙ).中提琴艺术史；2.铃木镇一《中提琴教材》第一册no.6—no.10 0.25学时

第七课 连弓训练与古典主义时期的中提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：连弓动作基本要求与动作要领。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握连弓技术，并能够运用于音阶和乐曲的演奏实践。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。了解古典主义时期中提琴艺术的主要成就。支撑课程目标3。

【重点】连弓动作基本要求与动作要领

【难点】连弓换弦的动作转换。

- §7.1 连弓动作基本要求与动作要领，连弓音阶训练 1学时
- §7.2 连弓动作在乐曲中的具体运用 0.75学时
- §7.3布置课后作业：1.[苏]C.波尼亚托夫斯基(С.ПОНЯТОВСКИЙ).中提琴艺术史；2.铃木镇一《中提琴教材》第一册no.11—no.15 0.25学时

第八课 D大调两个八度训练与浪漫主义时期的中提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：D大调两个八度每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握D大调两个八度每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系的变化，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏D大调两个八度的音阶。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。了解浪漫主义时期中提琴艺术的主要成就。支撑课程目标3。

【重点】D大调两个八度每个音在指板上的对应位置与位置变化；

【难点】左右手在四条琴弦上演奏的动作变化与基本要求。

- §8.1左右手换弦动作要求 0.5学时

§8.2 C大调两个八度音阶	0.5学时
§8.3 C大调两个八度音阶在乐曲中的具体运用	0.75学时
§8.4布置课后作业：1.[苏]С.波尼亚托夫斯基(С.Понятовский).中提琴艺术史；2.铃木镇一《中提琴教材》第一册no.16-no.20	0.25学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的观念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

- | | |
|-------------------------------|-----|
| §9.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。 | 1学时 |
| §9.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。 | 1学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习

课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言
--------	--------------------------	------

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	20	40%		
课程目标 3					20	100%		
课程目标 4					60	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982
- (2)王昌海. 中提琴音阶练习，人民音乐出版社，2002 年

2、参考书目：

- (1) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社, 2008 年
- (2) [苏]С.波尼亚托夫斯基（С.ПОНЯТОВСКИЙ）. 中提琴艺术史，吴育绅 译，人民音乐出版社，1996 年
- (3) 王昌海编. 巴赫六首无伴奏组曲：中提琴改编谱，人民音乐出版社，2006 年
- (4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱，人民音乐出版社，2005 年
- (5) 沈西蒂编注. 中提琴中国作品集，上海音乐学院出版社，2012 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 I（琵琶）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

琵琶是我国古老的民族乐器之一，它有着非常悠久的历史。琵琶的产生和发展，丰富了我国的艺术宝库，并为文艺舞台增添了夺目的光辉。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为大众喜爱的民族乐器之一得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社

会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 右手轮指技法的学习	第二课 换把训练	第三课 左右手配合训练	第四课 双弦弹挑与摭分练习	第五课 滚奏练习	第六课 扫拂练习	第七课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	右手轮指技法的学习	3	根据教学内容安排练习时间
第二课	换把训练	2	根据教学内容安排练习时间
第三课	左右手配合训练	3	根据教学内容安排练习时间
第四课	双弦弹挑与摭分练习	2	根据教学内容安排练习时间
第五课	滚奏练习	2	根据教学内容安排练习时间
第六课	扫拂练习	2	根据教学内容安排练习时间
第七课	演奏实践训练（走台）	2	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 180 学时

第一章 右手轮指技法的学习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉右手轮指的弹奏要点及训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练演奏右手轮指基础技巧。支撑课程目标2。

【重点】右手轮指的运用。

【难点】右手五根手指的独立性，耐力，速度控制等问题。

- | | |
|--------------------------|-------|
| §1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。 | 0.5学时 |
| §1.1 示范讲授新技巧：轮指 | 0.5学时 |
| §1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §1.3 示范讲授新练习曲：轮指练习曲 | 0.5学时 |
| §1.4 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 1学时 |

第二章 换把训练

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握左手换把方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的运用换把能力演奏乐曲。支撑课程目标2。

【重点】左手换把能力。

【难点】注意左手手腕的放松，手指音位的准确。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §2.2 示范讲解：换把练习曲一。 | 0.5学时 |
| §2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §2.4 示范讲解：换把练习曲二。 | 0.5学时 |

第三章 左右手配合训练

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉左右手配合要点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练演奏左右手配合练习。支撑课程目标2。

【重点】左右手的协调运用。

【难点】正确的用力方式和双手配合。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
|---------------------------|-------|

§3.2 示范讲授新练习曲：左右手配合练习前一半	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.4 示范讲授新练习曲：左右手配合练习后一半	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速完整	1学时

第四章 双弦弹挑与擘分练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉双弦弹挑和擘分技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握双弦弹挑和擘分技巧并流畅弹奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】演奏双弦弹挑和擘分技巧。

【难点】右手的手型，指尖力度、幅度问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§4.2 示范讲解：双弦弹挑及练习。	0.5学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§4.4 示范讲解新练习曲：《鳊鱼》	0.5学时

第五章 滚奏练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握滚奏的正确演奏技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中。支撑课程目标2。

【重点】滚奏的演奏方法的掌握以及音色密度的控制

【难点】手型，力度，动作，密度的把握，

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.2 示范讲解：滚奏技巧。	0.5学时
§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.4 示范讲解新乐曲：《摇篮曲》	0.5学时

第六章 扫拂练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握扫拂的正确演奏技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中。支撑课程目标2。

【重点】扫拂的演奏方法的掌握以及音色力度的控制。

【难点】手型，力度，动作，角度的把握。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。0.5学时

§5.2 示范讲解：扫拂技巧。0.5学时

§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。0.5学时

§5.4 示范讲解新乐曲：《剪羊毛》0.5学时

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：《茉莉花》乐曲的示范讲解与演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习经典乐曲江苏民歌《茉莉花》直接的了解中国传统民族器乐之美。支撑课程目标3。

【重点】通过近一学期的基础训练，能熟练演奏经典曲目《茉莉花》。

【难点】注意左手音位、换把衔接；右手弹挑、轮指的转换；乐曲整体风格和速度的掌握。

§7.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§7.2 示范讲解乐曲：《茉莉花》0.5学时

§7.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求背谱1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

[1] 舒芳编著.《零基础学琵琶》[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2015 年。

2. 参考书目

[1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年。

[2] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年。

[3] 中国音乐学院考级委员会主编.《琵琶》[M]. 北京: 中国青年出版社, 2012 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解琵琶的乐器特性和发展进程	较好好的了解琵琶的乐器特性和发展进程。	基本了解琵琶的乐器特性和发展进程。	不能了解琵琶的乐器特性和发展进程。	不能了解琵琶的乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 I（箏）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 快四点演奏技法讲解及练习	H	H	H	M
第二章 点弹演奏技法讲解及练习	M	H	M	M
第三章 摇指演奏技法讲解及练习	M	H	M	M
第四章 琶音演奏技法讲解及练习	M	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（箏）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	快四点演奏技法讲解及练习	2	根据教学内容安排练习时间
第二章	点弹演奏技法讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
第三章	摇指演奏技法讲解及练习	5	根据教学内容安排练习时间
第四章	二琶音演奏技法讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
	走台	1	
合计		16	不得少于 180 学时

第一章 快四点演奏技法讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握双手快四点正确演奏方法及教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中。支撑课程目标2。

【重点】掌握快四点正确的演奏方法

【难点】注意音色，触弦点的控制

§1.1 快四点技法演奏要点以及教学方法讲解及练习

0.5学时

§1.2 快四点分手练习

0.5学时

第二章 点弹演奏技法讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握点弹正确演奏方法及教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中。支撑课程目标2。

【重点】掌握点弹正确的演奏方法

【难点】注意音的颗粒感以及均匀程度

§2.1 点弹正确演奏方法及教学方法讲解	1学时
§2.2 组合练习（一）：轮抹练习	1学时
§2.3 组合练习（二）：扫点练习	1学时
§2.4 综合练习曲	1学时

第三章 摇指演奏技法讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握摇指正确演奏技方法及教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中。支撑课程目标2。

【重点】掌握摇指演奏方法

【难点】音的颗粒感及密度的把握，松弛的弹奏状态

§3.1 摇指手型讲解及练习	1学时
§3.2 摇指与刮奏综合练习	1学时
§3.3 扫摇技法讲解及练习	1学时
§3.4 综合练习曲	2学时

第四章 琶音演奏技法讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：正确掌握琶音演奏技方法及教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的将技法运用到曲目中，支撑课程目标2。

【重点】掌握琶音正确的演奏方法

【难点】单音力量均匀度的把握

§4.1 琶音手型讲解及练习	0.5学时
§4.2 短琶音演奏方法及教学方法讲解与练习	0.5学时
§4.3 长琶音演奏方法及教学方法讲解与练习	1学时
§4.4 综合练习曲	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

(1) 《每日古筝指序练习曲》[M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3

(2) 中国音乐学院《古筝考级教程》[M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6

(3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》[M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解古筝的乐器特性和发展进程	较好好的了解古筝的乐器特性和发展进程。	基本了解古筝的乐器特性和发展进程。	不能了解古筝的乐器特性和发展进程。	不能了解古筝的乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 I（中阮）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

中阮是我国古老的民族器乐之一，它有着非常悠久的历史。中阮的产生和发展，丰富了我国的艺术宝库，并为文艺舞台增添了夺目的光辉。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为大众喜爱的民族乐器之一得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社

会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 轮奏提高 练习	第二课 降 B 大调 音阶与乐 曲	第三课 F 大调音阶 与乐曲	第四课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	L	L	L	L
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	轮奏提高练习	3	根据教学内容安排练习时间
第二课	降 B 大调音阶与乐曲	6	根据教学内容安排练习时间
第三课	F 大调音阶与乐曲	6	根据教学内容安排练习时间
第四课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 180 学时

第一章 轮奏提高练习

【教学目标】

1、知识目标：了解轮奏的重要性以及提高方法和训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练演奏轮奏技巧及相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】轮奏的演奏方法及熟练运用

【难点】轮奏力度、速度的平均、协调

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。	0.5学时
§1.1 示范讲授新练习曲：轮奏练习	0.5学时
§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.3 示范讲授新乐曲：《送别》	0.5学时
§1.4 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.5 示范讲授新乐曲：《紫竹调》	0.5学时

第二章 降B大调音阶与乐曲

【教学目标】

1、知识目标：熟悉降B大调音阶的音位与指序连接。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练掌握降B大调音阶音位与指序并流畅弹奏并演奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】降B大调音阶训练。

【难点】演奏音阶时注意左手音位，右手过弦等问题。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.2 示范讲解：降B大调音阶音位与指序。	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.4 示范讲解新乐曲：《回族民歌》	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 示范讲解新乐曲：《朝鲜族民歌》	0.5学时
§3.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.8 示范讲解新乐曲：《蒙古舞曲》前半	0.5学时
§3.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.10 示范讲解新乐曲：《蒙古舞曲》后半	0.5学时
§3.11 学生完整演奏《蒙古舞曲》，提出问题，并讲授具体方法。	1学时

第三章 F大调音阶与乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉F大调音阶的音位与指序连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握F大调音阶音位与指序并流畅弹奏并演奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】F大调音阶训练。

【难点】演奏音阶时注意左手音位，右手过弦等问题。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.2 示范讲解：降B大调音阶音位与指序。	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.4 示范讲解新乐曲：《西班牙民歌》	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 示范讲解新乐曲：F调轮奏练习	0.5学时
§3.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.8 示范讲解新乐曲：《小溪》前半	0.5学时
§3.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.10 示范讲解新乐曲：《小溪》后半	0.5学时
§3.11 学生完整演奏《小溪》，提出问题，并讲授具体方法。	1学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：《小溪》乐曲的实践演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：通过表演《小溪》这首乐曲更深刻的了解中国传统民族器乐及民间音乐。支撑课程目标3。

【重点】通过一学期的学习训练，能熟练演奏中阮乐曲《小溪》。

【难点】注意左手调式音位；右手轮奏技法；乐曲整体风格和速度的掌握。

§9.1完整演奏《小溪》，要求背谱。	0.5学时
§9.2 提示讲授实践舞台的要求和注意事项。	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%

课程目标 4			60	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解中阮的乐器特性和发展进程	较好好的了解中阮的乐器特性和发展进程。	基本了解中阮的乐器特性和发展进程。	不能了解中阮的乐器特性和发展进程。	不能了解中阮的乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（2），英文名称：Musical Instruments I（2）

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向必修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 气息控制训练	第二课 圆滑音训练	第三课 北派乐曲风格训练	第四课 北派乐曲演奏技巧	第五课 北派梆笛乐曲的音乐	第六课 秦腔乐曲解析	第七课 北派乐曲的音乐表现	第八课 舞台艺术实践
------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------

课程目标					处理			
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L				M	M	M	
课程目标 4	L	L			M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	气息控制训练	2	14
第二课	圆滑音训练	2	28
第三课	北派乐曲风格训练	2	30
第四课	北派乐曲演奏技巧	2	30
第五课	北派梆笛乐曲的音乐处理	2	15
第六课	秦腔乐曲解析	2	45
第七课	北派乐曲的音乐表现	2	30
第八课	舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 气息控制训练

【教学目标】

1、能力目标：了解气息控制的技巧并掌握练习方法

【重点】长音强弱练习

【难点】气息在乐曲中的运用

§1.1 曲笛长音的训练	0.5学时
§1.2 曲笛颤音的训练	0.5学时
§1.3 练习曲第十一条	0.5学时
§1.4 正确的音色与手型	0.5学时

第二课 圆滑音训练

【教学目标】

1、能力目标：了解圆滑音的基本技法；掌握其重要技巧并运用到乐曲中。

【重点】二度、三度滑进

【难点】各种音程的滑进

§2.1 圆滑音的认识	0.5学时
§2.2 食指圆滑音的运用	0.5学时
§2.3 《五哥放羊》中圆滑音的训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业：《圆滑音练习曲第一条》	0.5学时

第三课 北派乐曲风格训练

【教学目标】

1、能力目标：了解北派音乐作品的风格；掌握梆笛训练方法及对北派初级作品的视奏。

【重点】梆笛长音训练

【难点】北派作品视奏

§3.1 《喜相逢》吐音训练	0.5学时
§3.2 《喜相逢》圆滑音训练	0.5学时
§3.3 《喜相逢》快板训练	0.5学时
§3.4 《喜相逢》全曲练习	0.5学时

第四课 北派竹笛乐曲演奏技巧

【教学目标】

1、能力目标：了解北派梆笛的音乐特点；掌握北派梆笛作品演奏技巧。

【重点】北派梆笛的音乐特点

【难点】北派梆笛作品演奏技巧解析

- | | | |
|------|-----------|------|
| §4.1 | 双吐快速练习第一条 | 1 学时 |
| §4.2 | 双吐快速练习第二条 | 1 学时 |

第五课 北派梆笛作品的音乐处理

【教学目标】

- 1、能力目标：了解北派作品音乐处理的基本原理；掌握对作品的音乐表达。

【重点】北派梆笛作品音乐处理

【难点】作品演奏

- | | | |
|------|------------|------|
| §5.1 | 《牧民新歌》慢板练习 | 1 学时 |
| §5.2 | 《牧民新歌》快板练习 | 1 学时 |

第六课 秦腔音乐作品解析

【教学目标】

- 1、能力目标：了解秦腔乐曲的音乐特点；掌握它的音乐风格。

【重点】秦腔曲牌特点

【难点】作品演奏

- | | | |
|------|-------------|------|
| §6.1 | 《秦川抒怀》赏析 | 1 学时 |
| §6.2 | 《秦川抒怀》揉音的训练 | 1 学时 |

第七课 北派乐曲的音乐表现

【教学目标】

- 1、能力目标：了解北派音乐作品的音乐表现方式；提升学生对北派音乐作品的音乐表现力。

【重点】北派梆笛音乐作品的音乐表现方式

【难点】作品演奏

- | | | |
|------|-------------|------|
| §7.1 | 《小看戏》吐音的运用 | 1 学时 |
| §7.2 | 《喜相逢》花舌音的运用 | 1 学时 |

第八课 舞台实践

【教学目标】

1、能力目标：了解独奏乐器与伴奏配合的基本原理，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的完整表现和舞台独奏感的进一步建立。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§8.1 《小看戏》合伴奏 1学时

§8.2 《喜相逢》走台 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（2），英文名称：Musical Instruments I（2）

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（打击乐）则是学习打击乐初级演奏技能及其相关理论与打击乐初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力

和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏 8-16 小节乐曲。

课程目标 2：

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3：

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左右手 槌法	第二课 四分音 符与四 分休止 符	第三课 加入八 分音符	第四课 八分音 符与八 分休止 符	第五课 加入复 合跳	第六课 十六分 音符练 习曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M
课程目标 3						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	装饰音的槌法	2	2
第二课	加入前十六后八	2	6
第三课	加入前八后十六	2	8
第四课	两个鼓的练习曲	2	8
第五课	双声部混合练习	2	8
第六课	综合练习曲及初级乐曲	6	18
合计		16	50

第一课 装饰音的槌法

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解鼓谱标记；了解乐器构造与发音原理。支撑课程目标2。

【重点】左右手协调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| §1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 | 1学时 |
| §1.2 讲解，示范，练习 | 1学时 |

第二课 加入前十六后八

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：认识鼓谱上的特有记号含义。支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

- | | |
|----------------|-----|
| §2.1 讲解，示范 | 1学时 |
| §2.2 合伴奏（音频教材） | 1学时 |

第三课 加入前八后十六

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：音符之间时值关系。

【重点】确定时值关系。

【难点】左右手的配合演奏。

- | | |
|----------------|-----|
| §3.1 作业反馈与巩固提升 | 1学时 |
| §3.2 练习曲 | 1学时 |

第四课 两个鼓的练习曲

【教学目标】

- 1、能力目标：高音和低音两个鼓的节奏时值控制 支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解鼓在数量上的变化对于节奏听觉上的影响。支撑课程目标2。

【重点】复合跳在两个鼓演奏中的应用。

【难点】拍号转换。

§4.1 作业反馈与巩固提升 1学时

§4.2 两个鼓练习曲 1学时

第五课 双声部混合练习

【教学目标】

1、能力目标：掌握打击乐双声部演奏模式。支撑课程目标1。

【重点】演奏《双声部练习曲》；

【难点】节奏，时值，槌法的准确应用。

§5.1 作业反馈与巩固提升 1学时

§5.2 双声部练习曲 1学时

第六课 综合练习曲及初级乐曲

【教学目标】

1、能力目标：各种槌法节奏的综合应用。支撑课程目标1。

2、知识目标：十六分音符时值与其他音符，休止符时值的比例关系。支撑课程目标2。

【重点】节奏、时值和重音。

【难点】重音槌法控制。

§6.1 作业反馈与巩固提升 1学时

§6.2综合练习曲 1学时

§6.3综合练习曲 1学时

§6.4初级乐曲 2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行

打击乐演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读打击乐作品内涵。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

(2) RSL 《ROCK SCHOOL》[M]. 英国, 国外原版引进, 2018. 03

2、参考书目:

(1) 王以东 《中国打击乐教程》(共六册)[M]. 北京, 人民音乐出版社; 2009. 12

(2) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》[M]. 英国, 国外原版引进, 2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%–89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%–79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%–69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：

《器乐 I（2）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（2），英文名称：Musical Instruments I（2）

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（大提琴）则是学习大提琴初级演奏技能及其相关理论与大提琴初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握大提琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴的基本构造与发声原理；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（大提琴）以大提琴演奏与大提琴教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的基本技能，了解大提琴的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏大提琴作品的基本能力和

大提琴基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏大提琴。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 F 大调、降 B 大调、降 E 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏大提琴代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解大提琴的构造和中外大提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 分弓与 连弓	第二课 F 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第三课 简易的 卡农与 四分附 点音符	第四课 降 E 大 调一个 八度音 阶与乐 曲	第五课 降 B 大 调一个 八度音 阶与乐 曲	第六课 简单的 二重奏	第七课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	
课程目标 2		M	M	M	M	M	L
课程目标 3			L		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	分弓与连弓	2	10
第二课	F 大调一个八度音阶与乐曲	2	10
第三课	简易的卡农与四分附点音符	2	10
第四课	降 E 大调一个八度音阶与乐曲	2	10
第五课	降 B 大调一个八度音阶与乐曲	2	10
第六课	简单的二重奏	4	20
第七课	学期总结及教学实践训练	2	10
合计		16	80

第一课 分弓与连弓

【教学目标】

1、能力目标：认识连弓记号，可以演奏连弓音阶。支撑课程目标1。

【重点】可以协调好分弓与连弓的动作。

【难点】把握连弓的弓段与弓速。

§1.1 复习分弓音阶	0.5学时
§1.2 连弓的动作与技术要领P61-62（第1册）	0.5学时
§1.3 对称弓法P57-59（第1册）	0.5学时
§1.4 连弓演奏音阶和乐曲P63-64（第1册）	0.5学时

第二课 F大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏以四指（小指）为主音的作品；可以用不同的弓法演奏F大调和C大调一个八度音阶。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解四指（小指）为主音时的特殊性；熟悉调式内各音级的名称与意义；熟悉任意大调式的主三和弦及其性质。支撑课程目标2。

【重点】四指（小指）的力量训练。

【难点】四指（小指）为主音的音准问题。

§2.1 检查作业	0.5学时
§2.2 F大调一个八度音阶	0.5学时
§2.3 F大调一个八度琶音	0.5学时
§2.4 《Children's song》P7	0.5学时
§2.5 课后作业：查阅关于Canon的资料；欣赏一首Canon形式的音乐作品。	

第三课 简易的卡农与附点音符

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏简易的二声部卡农；能够演奏包含附点音符的乐曲。支撑课程目标1。

2、知识目标：知道卡农的起源与表演形式。支撑课程目标2。

【重点】理解并演奏卡农。

【难点】掌握附点节奏的准确性与不对称的弓速。

§3.1 检查演奏作业	0.5学时
§3.2 口述所查阅资料	0.5学时

§3.3 学习演奏卡农P8	0.5学时
§3.4 学习演奏四分附点音符P18	0.5学时

第四课 降E大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握以二指（中指）为主音的运指模式；掌握向上伸张指；能够演奏降E大调一个八度音阶与乐曲。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够辨识降号大调式。支撑课程目标2。

【重点】掌握演奏降E大调的左手手型。

【难点】掌握降号音的音准。

§4.1 检查演奏作业	0.5学时
§4.2 乐理应用：如何判断降号大调式的调号。	0.5学时
§4.3 向上伸张指的动作、方法及音高	0.5学时
§4.4 降E大调一个八度音阶	0.5学时
§4.5 课后作业：查阅我国大提琴教育家王连三的生平与贡献；欣赏《船歌》（王连三曲）	

第五课 G大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：能够演奏降B大调一个八度音阶和中国作品《船歌》。支撑课程目标1。

【重点】演奏《船歌》（王连三曲）；

【难点】掌握6/8拍的律动；可以圆润地换弦。

§5.1 检查演奏作业	0.5学时
§5.2 口述所查阅资料	0.5学时
§5.3 降B大调一个八度音阶	0.25学时
§5.4 中国作品《船歌》（王连三曲）	0.75学时
§5.5 查阅有关小步舞曲、华尔兹舞曲、加沃特舞曲的资料；分别对应欣赏一首舞曲作品。	

第六课 简单的二重奏

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏简单的二重奏；具有基本的听辨能力与配合意识。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解有关小步舞曲、华尔兹舞曲、加沃特舞曲的起源与特点。支撑课程目标2。

【重点】演奏二重奏的初级能力。

【难点】二重奏时音高、节奏与气息的一致性。

§6.1 口述所查阅资料	0.5学时
§6.2 《Waltz I》《Waltz II》P19	0.5学时
§6.3 二重奏《Hunter's Minuet》P24	1学时
§6.4 二重奏《Gavotte Dance》P25	1学时
§6.5 二重奏《Minuet》P27	1学时

第七课 教学实践训练

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏本学期所学音阶与乐曲；能够两人一组演奏二重奏；能够总结本学期演奏技术要点及音乐体裁；能够选择其中一个要点或体裁进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授。

§7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演	1学时
§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点或音乐体裁进行3分钟讲述	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] Egon Sassmannshaus.《大提琴初级教程》(第 2 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.
- (2) 王连三, 宋涛.《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说2首大提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说2首大提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说2首大提琴音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说1首大提琴音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何大提琴音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（2），英文名称：Musical Instruments I（2）

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（二胡）则是学习大提琴初级演奏技能及其相关理论与二胡初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏二胡。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 G 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 分弓与 连弓	第二课 长弓与 顿弓	第三课 G 大调 一个八 度音阶	第四课 G 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第五课 简单的 二重奏	第六课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	
课程目标 2		M	M	M	M	L
课程目标 3			L		L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	分弓与连弓	2	10
第二课	长弓与顿弓	2	10
第三课	G 大调一个八度音阶	2	10
第四课	G 大调一个八度音阶与乐曲	4	20
第五课	简单的二重奏	4	20
第六课	学期总结及教学实践训练	2	10
合计		16	80

第一课 分弓与连弓

【教学目标】

1、能力目标：认识连弓记号，可以演奏连弓音阶。支撑课程目标1。

【重点】可以协调好分弓与连弓的动作。

【难点】把握连弓的弓段与弓速。

§1.1 复习分弓音阶	0.5学时
§1.2 连弓的动作与技术要领	0.5学时
§1.3 对称弓法	0.5学时
§1.4 连弓演奏音阶和乐曲	0.5学时

第二课 长弓与顿弓

【教学目标】

1、能力目标：认识长弓、顿弓记号，可以演奏长弓音阶。支撑课程目标1。

【重点】可以协调好长弓与顿弓的动作。

【难点】把握长弓的弓段与弓速。

§1.1 复习长弓音阶	0.5学时
§1.2 长弓、顿弓的动作与技术要领	0.5学时
§1.3 对称弓法	0.5学时
§1.4 长弓演奏音阶和乐曲	0.5学时

第三课 G大调一个八度音阶

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏G大调一个八度音阶。支撑课程目标1。

【重点】演奏G大调

【难点】能够把握不同的弓段和不同弓速。

§5.1 作业反馈与巩固提升	0.5学时
§5.2 八分音符的演奏	0.5学时
§5.3 G大调一个八度音阶：P40-41	0.5学时

第四课 G大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：熟练掌握演奏G大调一个八度音阶和作品《牧童之歌》。支撑课程目标1。

【重点】演奏《牧童之歌》；

【难点】能够把握不同的弓段和不同弓速。

§5.1 作业反馈与巩固提升	1学时
§5.2 八分音符的演奏	1学时
§5.3 G大调一个八度音阶	1学时
§5.4 作品《牧童之歌》	1学时

第五课 简单的二重奏

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏简单的二重奏；具有基本的听辨能力与配合意识。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解有关不同地区的二胡演奏与特点。支撑课程目标2。

【重点】演奏二重奏的初级能力。

【难点】二重奏时音高、节奏与气息的一致性。

§6.1 口述所查阅资料	0.5学时
§6.2 二重奏《八月桂花遍地开》	0.5学时
§6.3 二重奏《橄榄树》	1学时
§6.4 二重奏《玛依拉》	1学时
§6.5 二重奏《绿色家园》	1学时

第六课 教学实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：能够演奏本学期所学音阶与乐曲；能够两人一组演奏二重奏；能够总结本学期演奏技术要点及音乐体裁；能够选择其中一个要点或体裁进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授。

§7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演	1学时
§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点或音乐体裁进行3分钟讲述	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

(1)刘长福,《二胡考级用书》(第 1 册),中国青年出版社,2009 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯,按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论,促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说2首二胡音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说2首二胡音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说2首二胡音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说1首二胡音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何二胡音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人： 许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY010

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 I（2）（笙）》是音乐学本科专业的专业必修课程。学生通过一个学期的学习，已经掌握了笙的基本演奏方法，本课程需要在上一个学习阶段的基础上让学生进一步学习和巩固笙的基本演奏，基本掌握笙的基本演奏方法、基本技巧和几首初级曲目，让学生具备一定的演奏能力和教学的能力、基本理论知识、培养学生舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 手指指法练习	第二部分 气息的正确运用	第三部分 气息与手指的关系及配合	第四部分 吐音的学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	手指指法练习	3	14
第二部分	气息的正确运用	3	14
第三部分	气息与手指的关系及配合	5	28
第四部分	吐音的学习	5	30
合计		16	86

第一部分 手指指法练习

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的指法，让学生了解并掌握笙的音阶分布规律、并能够熟练掌握。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练掌握单音及和音音阶。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 单音音阶指法	1学时
§1.1和音音阶指法	1学时
§1.2单音、和音音阶练习	1学时

第二部分 气息的正确运用

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：掌握气息与声音的关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握气息运用方法，合理运用气息。

【难点】正确运用气息。

§2.1呼吸训练	1学时
§2.2呼吸运用	1学时
§2.3正确运用呼吸控制声音	1学时

第三部分气息与手指的关系及配合

【教学目标】

- 1、知识目标：呼吸方式的正确运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的呼吸方式及与声音的关系。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的呼吸对声音构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】正确呼吸方式的运用

【难点】呼吸方式的正确使用方法

§3.1 呼吸的位置及固定	1学时
§3.2 演奏时气息与手指的配合	1学时
§3.3 呼吸的正确循环	1学时
§3.4 演奏时手指运行及呼吸的交替	2学时

第四部分吐音的学习

【教学目标】

- 1、知识目标：单、双、三吐音技巧的学习。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握单、双、三吐音技巧。支撑课程目标1。

【重点】吐音技巧的运用

【难点】气息与吐音之间的联系及运用

§4.1 单吐音的方法	1学时
§4.2 双吐音的方法	1学时
§4.3 三吐音的方法	1学时
§4.5 气息与吐音之间的关系及运用	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 2	是否了解地方文化特色；是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以较为熟练、流畅地演奏。	期末考试
课程目标 4	是否有团队精神和协作能力。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	20%	40	80%
课程目标 2	10	50%	40	50%
课程目标 3	80	100%		
课程目标 4			20	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY010

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 I（唢呐）》是高等院校音乐专业学生选修的一门基础课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业选修课。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3: 学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品,并具有一定的演奏能力。

课程目标 4: 具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能,接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略,积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 连音技巧的讲解	第二部分 D 调唢呐筒音 作“2”指法	第三部分 双吐技巧讲 解及相应乐 曲学习	第四部分 三吐技巧讲解及 相应乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注:表中 L 表示低相关,M 表示中等相关,H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	连音技巧的讲解	3	14
第二部分	D 调唢呐筒音作“2”指法	3	14
第三部分	双吐技巧讲解及相应乐曲学习	5	28
第四部分	三吐技巧讲解及相应乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 连音技巧的讲解

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习唢呐的概述，让学生了解并掌握唢呐的历史演变过程、发展现状、流派、及区域民族音乐文化。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定学生四年学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|-----------------------|------|
| §1.0 连音技巧演奏要领 | 1学时 |
| §1.1 高音区连音演奏的方法与技巧 | 1学时 |
| §1.2 单吐音与连音交替演奏时的注意事项 | 1 学时 |
- 布置作业及查阅资料。

第二部分 D调唢呐筒音作“2”指法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解并掌握基本的演奏的方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握手指运用方法，合理运用手指。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1手指指法的讲解及训练	1学时
§2.2手指灵活性的训练方法	1学时
§2.3音阶练习	1学时
§2.4课后作业：五声音阶练习	

第三部分 双吐技巧讲解及相应乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：双吐技巧的正确运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的双吐演奏方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的双吐吹奏方法对声音构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】掌握正确“库”音演奏方法

【难点】高音区双吐的掌握

§3.1 双吐技巧讲解与示范	1学时
§3.2 高音区双吐的演奏技巧与方法	2学时
§3.3 《卖报歌》的演奏讲解	1学时

第四部分 三吐技巧讲解及相应乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：三吐音技巧的学习，并熟练掌握相应练习曲的演奏。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握高音三吐音的吹奏方法与技巧。支撑课程目标1。

【重点】三吐技巧的实际运用

【难点】高音区三吐音的掌握

§4.1 三吐技巧讲解与示范	1学时
§4.2 高音区三吐的演奏技巧与方法	2学时
§4.3 三吐在乐曲中的演奏讲解	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练

习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否熟悉乐器结构与发展历史	课堂发言讨论
课程目标 2	是否可以调准音；是否可以比较完整地吹奏合适的作品	期末考试
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			20	100%
课程目标 2	80	100%		
课程目标 3	20	50%	20	50%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社,2011年10月第1版

2、参考书目：

(1)刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社,2011年10月第1版。

(2)刘英、王昆宁:《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社,2012年11月第1版。

(3)刘勇:《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社,2004年4月第1版。

(4)黄允箴、郭树芸、王璨:《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社,2006年10月第1版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（2），英文名称：Musical Instruments I（2）

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏

课程组成员：沈雪雪

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（小提琴）则是学习小提琴初级演奏技能及其相关理论与小提琴初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握小提琴演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握小提琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿态；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外经典作品及重要理论文献；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（小提琴）以小提琴演奏与小提琴教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握小提琴演奏的基本技能，了解小提琴的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏小提琴作品的基本能力和

小提琴基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握正确的小提琴演奏姿态。坐姿；持弓的基本手型和运弓的基本动作与方法；左手按弦的基本手型和运指的基本原则；可以掌握第一把位 C 大调、G 大调、D 大调一个八度音阶；可以演奏该音域内 8-16 小节乐曲。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏小提琴代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解小提琴的构造和中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握小提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 分弓与连弓	第二课 F 大调一个八度音阶与乐曲	第三课 简易的卡农与四分附点音符	第四课 降 B 大调一个八度音阶与乐曲	第五课 降 E 大调一个八度音阶与乐曲	第六课 简单的二重奏	第七课 学期总结及教学实践训练
课程目标 1	L	H	H	H	H	H	
课程目标 2	H	M	M	M	M	M	L
课程目标 3							H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	分弓与连弓	2	10
第二课	F 大调一个八度音阶与乐曲	2	10
第三课	简易的卡农与四分附点音符	2	10
第四课	降 B 大调一个八度音阶与乐曲	2	10
第五课	降 E 大调一个八度音阶与乐曲	2	10
第六课	简单的二重奏	4	20
第七课	学期总结及教学实践训练	2	10
合计		16	80

第一课 分弓与连弓

【教学目标】

1、能力目标：认识连弓记号，可以演奏连弓音阶。支撑课程目标1。

【重点】可以协调好分弓与连弓的动作。

【难点】把握连弓的弓段与弓速。

§1.1 复习分弓音阶	0.5学时
§1.2 连弓的动作与技术要领	0.5学时
§1.3 弓法协调	0.5学时
§1.4 连弓演奏音阶和乐曲	0.5学时

第二课 F大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：演奏训练四指（小指）的作品；可以用不同的弓法演奏F大调一个八度音阶。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解四指（小指）为主音时的特殊性；熟悉调式内各音级的名称与意义；熟悉任意大调式的主三和弦及其性质。支撑课程目标2。

【重点】左手四指（小指）的力量训练。

【难点】左手四指（小指）为主音的音准问题。

§2.1 检查作业	0.5学时
§2.2 F大调一个八度音阶	0.5学时
§2.3 F大调一个八度琶音	0.5学时
§2.4 《紫竹调》	0.5学时
§2.5 课后作业：查阅关于江苏民歌的资料；欣赏一首我国其他地方民歌音乐作品。	

第三课 简易的卡农与附点音符

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏简易的二声部卡农；能够演奏包含附点音符的乐曲。支撑课程目标1。

2、知识目标：知道卡农的起源与表演形式。支撑课程目标2。

【重点】理解并演奏卡农。

【难点】掌握附点节奏的准确性与不对称的弓速。

§3.1 检查演奏作业	0.5学时
§3.2 口述所查阅资料	0.5学时
§3.3 学习演奏卡农P8	0.5学时
§3.4 学习演奏四分附点音符P18	0.5学时

第四课 降B大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：掌握以二指（中指）为主音的运指模式；掌握向上伸张指；能够演奏降B大调一个八度音阶与乐曲。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够辨识降号大调式。支撑课程目标2。

【重点】掌握演奏降B大调的左手手型。

【难点】掌握降号音的音准。

§4.1 检查演奏作业	0.5学时
§4.2 乐理应用：如何判断降号大调式的调号。	0.5学时
§4.3 向上伸张指的动作、方法及音高	0.5学时
§4.4 降B大调一个八度音阶	0.5学时
§4.5 课后作业：查阅一位我国小提琴演奏家的生平与贡献；欣赏一首这位演奏家演奏的作品	

第五课 G大调一个八度音阶与乐曲

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏降E大调一个八度音阶和中国作品《原野牧歌》。支撑课程目标1。

【重点】演奏《原野牧歌》；

【难点】掌握节拍的律动；可以自然地换弦。

§5.1 检查演奏作业	0.5学时
§5.2 口述所查阅资料	0.5学时
§5.3 降E大调一个八度音阶	0.25学时
§5.4 中国作品《原野牧歌》	0.75学时
§5.5 查阅有关小步舞曲、华尔兹舞曲、加沃特舞曲的资料；分别对应欣赏一首舞曲作品。	

第六课 简单的二重奏

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏简单的二重奏；具有基本的听辨能力与配合意识。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解有关小步舞曲、华尔兹舞曲、加沃特舞曲的起源与特点。支撑课程目标2。

【重点】演奏二重奏的初级能力。

【难点】二重奏时音高、节奏与气息的一致性。

§6.1 口述所查阅资料	0.5学时
§6.2 《Minuet 1》 《Minuet 2》	1学时
§6.3 二重奏《小星星变奏曲》	1.5学时
§6.4 二重奏《轻舟荡漾》	1学时

第七课 教学实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：能够演奏本学期所学音阶与乐曲；能够两人一组演奏二重奏；能够总结本学期演奏技术要点及音乐体裁；能够选择其中一个要点或体裁进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授。

§7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演	1学时
§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点或音乐体裁进行3分钟讲述	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行小提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读小提琴作品内涵并进行小提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	50	40%		
课程目标 3					50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- （1）赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社，1957.9（2015 年重印）
- （2）开塞.小提琴练习曲 36 首：作品 20 号. 北京:人民音乐出版社，2010.4(2016 年重印)
- （3）赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社，2004
- （4）顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社，2000 年

(5) 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京：中国青年出版社，2005，

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社，2003 年
- [2]顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社，2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社，2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社，2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社，2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社，2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社，1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社，2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社，1999 年.
- [10]张世祥，徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海，上海有声读物出版社，1998 年.
- [11]梁沂，李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社，2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社，1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上小提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首小提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首小提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首小提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首小提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说1首小提琴音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何小提琴音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邹 敏

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY010

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐 I 是音乐学本科的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐学类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术发展简史；扬琴艺术流派的形成与代表人物；扬琴经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴正确的坐姿。演奏的基本动作与方法；训练左右手不同速度的变化。手臂应用，左手运用及演奏中的动作训练。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 基本功 练习	第二课 G 调音 阶练习	第三课 学习乐 曲《紫 竹调》	第四课 左竹训 练	第五课 G 大调 二声部 两个八 度训练	第六课 乐曲 《喜 讯》前 半部分	第七课 乐曲 《喜 讯》后 半部分	第八课 学习急 速分解 练习	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（2）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	基本功练习	1	14
第二课	G 调音阶练习	1	14
第三课	学习乐曲《紫竹调》及相关乐曲知识	2	28
第四课	左竹训练	2	30
第五课	G 大调二声部两个八度训练	2	30
第六课	乐曲《喜讯》前半部分	1	15
第七课	乐曲《喜讯》后半部分	3	45
第八课	急速分解练习	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 扬琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：学习扬琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生练习情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 讲解乐器的发展现状，探讨未来的发展趋势	0.5学时
§1.1 基本功练习，音阶慢速训练	0.5学时
§1.2 练习基本功以恢复手腕的灵活性与力度控制	1学时

第二课 G调音阶练习

【教学目标】

1、知识目标：熟悉扬琴的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的坐姿、握竹手法；训练中速演奏的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住正确的握竹动作和手腕的运用方法及标准。

【难点】练习手腕的发音方法，力度的对比、速度的变化

§2.1 音阶练习，音位的准确性，发音的颗粒性	0.5学时
§2.2 正确坐姿与握竹手法，放松状态练习	0.5学时
§2.3 双手交替演奏训练（中速）	0.5学时
§2.4 布置课后作业：音阶训练	0.5学时

第三课 学习乐曲《紫竹调》及相关乐曲知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《紫竹调》的作者与创造背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《紫竹调》的旋律节奏，并完整演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加深学生对江南音乐的了解。支撑课程目标3。

【重点】掌握乐曲《紫竹调》的旋律节奏

【难点】完整演奏乐曲

§3.1 乐曲的作者与创作背景	0.5学时
§3.2 观察乐谱，学习乐曲的节奏旋律，并尝试演奏	0.5学时
§3.3 指出学生演奏时的节奏问题，并进行讲解	0.5学时
§3.4 课后作业：练习乐曲《紫竹调》	1学时

第四课 左竹训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解扬琴左竹法演奏的重要。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握扬琴左竹法演奏的技巧。支撑课程目标1。

【重点】训练演奏者左手演奏能力

【难点】由于生理习惯和生活习惯普通人左手不如右手灵活，左右手力度不统一，动作不协调。

§4.1 进行左手单音训练	0.5学时
§4.2 加入右手，进行左右左右交替单音练习	0.5学时
§4.3 进行音阶练习	0.5学时
§4.4 课后作业：左竹练习，由慢及快，连贯流畅的演奏	0.5学时

第五课 G大调二声部两个八度训练

【教学目标】

- 1、知识目标：双声部是扬琴较为常用的演奏技巧之一。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：培养学生演奏技巧，使乐曲更具表现了感染力。支撑课程目标1。

【重点】学习双声部演奏技巧，能够正确找到双音齐下的感觉。

【难点】双手力度适中，演奏时速度适中，使和声听起来色彩清晰。

§5.1 G大调两个八度的双音音阶练习	1学时
§5.2 把握双音的要点，整齐，力度均衡	1学时

第六课 乐曲《喜讯》前半部分

【教学目标】

- 1、知识目标：《喜讯》桂习礼曲，是一首扬琴欢快的乐器独奏曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完整演奏乐曲《喜讯》支撑课程目标1。

【重点】利用所学知识，观察乐谱完整演奏乐曲

【难点】扬琴独奏曲的各个演奏符号能够清晰呈现。

- | | |
|----------------------|-------|
| §6.1 欣赏作品，讲解乐曲的来源及重点 | 0.5学时 |
| §6.2 引子部分的节奏的把握要准确 | 0.5学时 |
| §6.3 慢练前八后十六的节奏型 | 0.5学时 |
| §6.4 课后作业：《喜讯》引子及第一段 | 0.5学时 |

第七课 乐曲《喜讯》后半部分

【教学目标】

- 1、知识目标：《喜讯》桂习礼曲，是一首扬琴欢快的乐器独奏曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完整演奏乐曲《喜讯》支撑课程目标1。

【重点】完整演奏乐曲，感受乐曲的情绪变化

【难点】运用琶音，轮音，双音，顿音等演奏技巧演奏。

- | | |
|-------------------------|-------|
| §7.1 快板部分的颗粒性 | 0.5学时 |
| §7.2 老师示范，感受乐曲的力度变化情绪变化 | 0.5学时 |
| §7.3 掌握乐曲快板的旋律变化 | 0.5学时 |
| §7.4 课后作业 《喜讯》 整首完成 | 0.5学时 |

第八课 急速分解练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解分解和弦在扬琴演奏中的运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：清晰，流畅，突出旋律音。支撑课程目标1。

【重点】演奏时注意左右手动作协调

【难点】力度适中，注意演奏音位的准确，注意琴码，琴竹的位置准确。

- | | |
|---------------|-------|
| §8.1 慢速练习分解练习 | 0.5学时 |
|---------------|-------|

§8.2	依照之前的速度适当提速，保证音位准确	0.5学时
§8.3	以急速的速度进行练习	0.5学时
§8.4	课后作业：《中国扬琴考级曲集》急速分解练习	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握乐曲的速度，力度，以及各种扬琴演奏技巧，并有感情的完整演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：具有一定的音乐欣赏能力，依据自己的理解演奏出乐曲，可以培养学生坚持不懈的积极态度。支撑课程目标3。

【重点】完整演奏乐曲

【难点】有感情的演奏出乐曲

§9.1	教材《中国扬琴考级曲集》中选择一首乐曲，让学生依据自己的理解进行演奏。	0.5 学时
§9.2	进行分段讲解，引子部分的处理，快板部分的处理。	0.5 学时
§9.3	学生依据老师的讲解，进行更改，并完整演奏。	1 学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试

课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力, 鉴赏音乐作品的数量与品质, 是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式: 采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中, 期末考试为现场演奏(背谱), 平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成: 期末考试成绩占总成绩的 70%, 平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法:

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度: 各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材:

(1) 《中国扬琴考级曲集》, 主编: 赵艳芳。名誉主编: 黄河。上海音乐出版社。

2、参考书目:

(1) 《扬琴演奏教程精编》, 李玲玲编著。安徽文艺出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题

的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少3位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到3位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（2）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY010

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐 I 是音乐学专业（中提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、	课程目标 4

	信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 巩固正 确的演 奏姿势	第二课 右手运 弓能力 强化训 练	第三课 左手音 准强化 训练	第四课 左右手 配合训 练	第五课 降 E 大 调两个 八度两 种琶音 (1)	第六课 降 E 大 调两个 八度两 种琶音 (2)	第七课 D 大调 两个八 度两种 琶音 (1)	第八课 D 大调 两个八 度两种 琶音 (2)	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	巩固正确的演奏姿势 (铃木镇一《中提琴教材》第二册 no. 1)	1	14
第二课	右手运弓能力强化训练 (铃木镇一《中提琴教材》第二册 no. 2)	1	14
第三课	左手音准强化训练 (铃木镇一《中提琴教材》第二册 no. 3-no. 4)	2	28
第四课	左右手配合训练 (铃木镇一《中提琴教材》第二册 no. 5-no. 6)	2	30
第五课	降 E 大调两个八度两种琶音 (1) (铃木镇一 《中提琴教材》第二册 no. 7-no. 8)	2	30
第六课	降 E 大调两个八度两种琶音 (2) (铃木镇一 《中提琴教材》第二册 no. 9-no. 10)	2	15

第七课	D 大调两个八度两种琶音（1）铃木镇一《中提琴教材》第二册 no. 11-no. 12）	2	45
第八课	D 大调两个八度两种琶音（2）铃木镇一《中提琴教材》第二册 no. 13）	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 巩固正确的演奏姿势

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；巩固正确的演奏姿势；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生存在的问题与困难，巩固正确的演奏姿势。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| §1.0巩固正确的演奏姿势 | 0.25学时 |
| §1.1正确演奏姿势的讲解与强化 | 0.5学时 |
| §1.2明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 | 0.25学时 |
- 布置作业及查阅资料。布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第二册no. 1

第二课 右手运弓能力强化训练

【教学目标】

- 1、知识目标：右手运弓重要性及弓段分配。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的持弓、持琴和握弓手型；能够运用不同的弓段及其组合来进行演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强对右手重要性的理解与认识；确立中提琴优美歌唱的审美表现意识。支撑课程目标4。

【重点】右手运弓重要性及弓段分配；

【难点】感受弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

- | | |
|------------------|--------|
| §2.1右手运弓重要性及弓段分配 | 0.5学时 |
| §2.2弓段分配及不同弓段组合 | 0.25学时 |

第三课 左手音准强化训练

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴音准概念的确立与实现途径。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断；能够判断正确的中提琴音色与变化。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】中提琴音准概念的确立

【难点】利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断

§3.1左手手型基本原则及其对音准的影响 0.5学时

§3.2正确的调性观念对音准的重要性 0.5学时

§3.3音准要求在乐曲中的具体运用 0.75学时

§3.4 布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第二册no. 3-no. 4 0.25学时

第四课 左右手配合训练

【教学目标】

- 1、知识目标：左右手动作的独立性与左右手相互配合基本训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够完整演奏简短的乐曲。能够较为熟练地进行左右手配合。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】左右手动作的独立性与左右手相互配合；

【难点】左右手动作的独立性与左右手相互配合。

§4.1 左手动作及其独立性训练 0.5学时

§4.2 右手动作及其独立性训练 0.5学时

§4.3左右手动作的独立性与左右手相互配合 0.75学时

§4.4布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第二册no. 5-no. 6 0.25学时

第五课 降E大调两个八度两种琶音（1）

【教学目标】

- 1、知识目标：降E大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握降E大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。 支撑课程目标3。

【重点】降E大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| §5.1 降E大调两个八度的音阶训练 | 0.5学时 |
| §5.2 降E大调两种琶音训练 | 0.5学时 |
| §5.3 降E大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 | 0.75学时 |
| §5.4 布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第二册no. 7-no. 8 | 0.25学时 |

第六课 降E大调两个八度两种琶音（2）

【教学目标】

- 1、知识目标：降E大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握降E大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。 支撑课程目标3。

【重点】降E大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | |
|--|--------|
| §6.1 降E大调两个八度的音阶训练 | 0.5学时 |
| §6.2 降E大调两种琶音训练 | 0.5学时 |
| §6.3 降E大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 | 0.75学时 |
| §6.4 布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第二册no. 9-no. 10 | 0.25学时 |

第七课 D大调两个八度两种琶音（1）

【教学目标】

- 1、知识目标：知识目标：D大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。 支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握D大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】D大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

§7.1 D大调两个八度的音阶训练 0.5学时

§7.2 D大调两种琶音训练 0.5学时

§7.3 D大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 0.75学时

§7.4布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第二册no. 11-no. 12 0.25学时

第八课 D大调两个八度两种琶音（2）

【教学目标】

1、知识目标：知识目标：D大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握D大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】D大调两个八度每个音在指板上的对应位置与位置变化；

【难点】左右手在四条琴弦上演奏的动作变化与基本要求。

§8.1 D大调两个八度的音阶训练 0.5学时

§8.2 D大调两种琶音训练 0.5学时

§8.3 D大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 0.75学时

§8.4布置课后作业：铃木镇一《中提琴教材》第二册no. 13 0.25学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。

2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的观念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

- §9.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。1学时
- §9.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

- 考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。
- 成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	课堂发言讨论
--------	------	--------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982
- (2)王昌海. 中提琴音阶练习, 人民音乐出版社, 2002 年

2、参考书目：

- (1) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年
- (2) [苏]С.波尼亚托夫斯基 (С.Понятовский). 中提琴艺术史, 吴育绅 译, 人民音乐出版社, 1996 年
- (3) 王昌海编. 巴赫六首无伴奏组曲: 中提琴改编谱, 人民音乐出版社, 2006 年
- (4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱, 人民音乐出版社, 2005 年
- (5) 沈西蒂编注. 中提琴中国作品集, 上海音乐学院出版社, 2012 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 I（琵琶）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

琵琶是我国古老的民族乐器之一，它有着非常悠久的历史。琵琶的产生和发展，丰富了我国的艺术宝库，并为文艺舞台增添了夺目的光辉。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为大众喜爱的民族乐器之一得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社

会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左右手 配合练 习	第二课 左手推 拉音练 习	第三课 左手泛 音练习	第四课 左手打 带音练 习	第五课 琵琶乐 曲《早 天雷》	第六课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	L	L	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	左右手配合练习	3	根据教学内容安排练习时间
第二课	左手推拉音练习	2	根据教学内容安排练习时间
第三课	左手泛音练习	2	根据教学内容安排练习时间
第四课	左手打带音练习	2	根据教学内容安排练习时间
第五课	琵琶乐曲《早天雷》	6	根据教学内容安排练习时间
第六课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 180 学时

第一章 左右手配合练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉左右手配合要点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练演奏左右手配合练习。支撑课程目标2。

【重点】左右手的协调运用。

【难点】正确的用力方式和双手配合。

- | | |
|---------------------------------|-------|
| §1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。 | 0.5学时 |
| §1.1 示范讲授新练习曲：左右手配合练习前一半 | 0.5学时 |
| §1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §1.3 示范讲授新练习曲：左右手配合练习后一半 | 0.5学时 |
| §1.4 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速完整 | 1学时 |

第二章 左手推拉音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握左手正确推拉音演奏技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练的弹奏推拉音的技法。支撑课程目标2。

【重点】左手用力方向、幅度、标准，正确的演奏方法。

【难点】正确的用力方式和推拉幅度。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §2.2 示范讲解：推拉音技巧。 | 0.5学时 |
| §2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §2.4 示范讲解新乐曲：推拉音练习曲 | 0.5学时 |

第三章 左手泛音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉左手泛音技巧；自然泛音、人工泛音接的区别。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练轻松的运用左手泛音技巧演奏练习曲和乐曲。支撑课程目标2。

【重点】掌握并记住琵琶泛音技巧的动作、方法及标准。

【难点】掌握自然泛音的位置和音高；训练人工泛音的运用技术。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
|---------------------------|-------|

§3.2 示范讲解：泛音技巧。	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.4 示范讲解新乐曲：泛音练习曲	0.5学时

第四章 左手打带音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉左手打带音的方法和音色标准。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握左手打带音技巧弹奏相关乐曲。支撑课程目标2。

【重点】左手打带音技巧。

【难点】左手按音时的手型，指尖力度问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§2.2 示范讲解打带音技巧。	0.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§2.4 示范讲解新练习曲：打带音练习	0.5学时

第五章 琵琶乐曲《旱天雷》

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握广东音乐《旱天雷》演奏技法。支撑课程目标1。
- 1、能力目标：《旱天雷》乐曲的示范与演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：通过学习经典琵琶曲广东民间乐曲《旱天雷》更直接的了解中国传统民族器乐。支撑课程目标3。

【重点】通过基础训练，能熟练演奏经典曲目《旱天雷》。

【难点】注意左手音位、换把衔接；右手弹挑、轮指的转换；乐曲整体风格和速度的掌握。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.2 讲解示范乐曲：《旱天雷》第一段	0.5学时
§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.4 讲解示范乐曲：《旱天雷》第二段	0.5学时
§5.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.6 讲解示范乐曲：《旱天雷》第三段	0.5学时
§5.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.8 讲解示范乐曲：《旱天雷》第四段	0.5学时

§5.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	1学时
§5.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	1学时

第六课 演奏实践训练

- 【教学目标】**
 - 能力目标：《早天雷》乐曲的实践演奏。支撑课程目标1。
 - 价值目标：通过表演广东音乐《早天雷》更深刻的了解中国传统民族器乐及民间音乐。支撑课程目标3。
- 【重点】**通过近一学期的基础训练，能熟练演奏中阮乐曲《早天雷》。
- 【难点】**注意左手音位；右手轮奏技法；乐曲整体风格和速度的掌握。
- | | |
|-----------------------|-------|
| §6.1完整演奏《早天雷》，要求背谱 | 0.5学时 |
| §6.2 提示讲授实践舞台的要求和注意事项 | 0.5学时 |

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴	课堂发言讨论

	赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

[1] 舒芳编著.《零基础学琵琶》[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2015 年.

2. 参考书目

[1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.

[2] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.

[3] 中国音乐学院考级委员会主编.《琵琶》[M]. 北京：中国青年出版社，2012 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解琵琶的乐器特性和发展进程	较好好的了解琵琶的乐器特性和发展进程。	基本了解琵琶的乐器特性和发展进程。	不能了解琵琶的乐器特性和发展进程。	不能了解琵琶的乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 I（箏）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 箏曲《春苗》讲解及练习	H	H	H	M
第二章 箏曲《浏阳河》讲解及练习	M	H	M	M
第三章 潮州箏乐历史发展及风格特点	M	H	M	M
第四章 潮州箏曲《秋思曲》讲解及练习	M	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I (3) (箏)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	箏曲《春苗》讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
第二章	箏曲《浏阳河》讲解及练习	5	根据教学内容安排练习时间
第三章	潮州箏乐历史发展及风格特点	2	根据教学内容安排练习时间
第四章	潮州箏曲《秋思曲》讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
	走台	1	
合计		16	不得少于 200 学时

第一章 箏曲《春苗》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解作品的创作背景及意境。支撑课程目标2。

【重点】摇指与琶音以及装饰音的演奏

【难点】左右手的配合练习

§1.1 作品创作背景介绍	0.5学时
§1.2 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	1.5学时

§1.3作品分段练习

2学时

第二章 箏曲《浏阳河》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解作品的创作背景。支撑课程目标2。

【重点】右手摇指与左手伴奏音型的配合，双手琶音

【难点】作品节奏的控制和乐句的划分

§2.1 作品创作背景介绍

0.5学时

§2.2 作品重难点演奏方法及教学方法讲解

1.5学时

§2.3 作品分段练习

3学时

第三章 潮州箏乐历史发展及风格特点

【教学目标】

- 1、知识目标：潮州箏曲风格特点介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：潮州箏乐发展历程介绍。支撑课程目标2。

【重点】潮州箏乐的调式调性特点

【难点】潮州箏乐的技法特点

§3.1 潮州箏曲历史发展讲解

0.5学时

§3.2 潮州箏乐调式调性讲解

0.5学时

§3.3 潮州箏乐演奏技法特点讲解

1学时

第四章 潮州箏曲《秋夜思》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：左手二变音及按滑音的处理支撑课程目标2。
- 2、能力目标：作品意境的掌握，支撑课程目标1。

【重点】左手韵法的控制

【难点】乐曲节奏的控制乐句的划分潮州箏乐风格的把握

§4.1 作品意境分析

0.5学时

§4.2 左手韵法讲解

1.5学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
- 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

- 考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。
- 成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

- (1) 《每日古筝指序练习曲》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3
- (2) 中国音乐学院《古筝考级教程》 [M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6
- (3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》 [M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解古筝的乐器特性和发展进程	较好好的了解古筝的乐器特性和发展进程。	基本了解古筝的乐器特性和发展进程。	不能了解古筝的乐器特性和发展进程。	不能了解古筝的乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 I（中阮）》是音乐学本科专业的专业必修课程。

中阮是我国古老的民族器乐之一，它有着非常悠久的历史。中阮的产生和发展，丰富了我国的艺术宝库，并为文艺舞台增添了夺目的光辉。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为大众喜爱的民族乐器之一得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社

会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《南泥湾》	第三课 乐曲《花好月圆》	第四课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	L	L	L	L
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	练习曲	2	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《南泥湾》	4	根据教学内容安排练习时间
第三课	乐曲《花好月圆》	9	根据教学内容安排练习时间
第四课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 180 学时

第一章 练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：恢复手指能力，了解音阶练习曲的演奏方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练演奏音阶练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复能力。

【难点】音阶练习曲的指法，熟练演奏能力，速度把握。

- | | |
|------------------------------------|-------|
| §1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。 | 0.5学时 |
| §1.1 示范讲授新练习曲；音阶练习曲 | 0.5学时 |
| §1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，继续练习音阶练习曲 | 1学时 |

第二章 乐曲《南泥湾》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《南泥湾》的各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整的演奏《南泥湾》。支撑课程目标1。

【重点】掌握并记住《南泥湾》的演奏方法。

【难点】注意乐曲中的左右手的技巧，以及乐曲速度连接等问题。

- | | |
|--------------------------|-------|
| §2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.2 讲解示范乐曲：《南泥湾》第一段 | 0.5学时 |
| §2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.4 讲解示范乐曲：《南泥湾》第二段 | 0.5学时 |
| §2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.6 讲解示范乐曲：《南泥湾》第三段 | 0.5学时 |
| §2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法 | 0.5学时 |

第三章 乐曲《花好月圆》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《花好月圆》的风格和内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《花好月圆》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《花好月圆》这首作品的音乐风格，体会民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《花好月圆》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中节奏特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.2 讲解示范乐曲：《花好月圆》第一段	0.5学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.4 讲解示范乐曲：《花好月圆》第二段	0.5学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.6 讲解示范乐曲：《花好月圆》第三段	0.5学时
§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.8 讲解示范乐曲：《花好月圆》第四段	0.5学时
§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时
§4.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	3学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：《花好月圆》乐曲的实践演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：通过表演乐曲《花好月圆》更深刻的了解中国传统民族器乐及民间音乐。支撑课程目标3。

【重点】通过一学期的学习训练，能熟练演奏中阮乐曲《花好月圆》。

【难点】注意左手音位；右手技法；乐曲整体风格和速度的掌握。

§9.1 完整演奏《花好月圆》，要求背谱。	0.5学时
§9.2 提示讲授实践舞台的要求和注意事项。	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习

才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	很好的了解中阮的乐器特性和发展进程	较好好的了解中阮的乐器特性和发展进程。	基本了解中阮的乐器特性和发展进程。	不能了解中阮的乐器特性和发展进程。	不能了解乐器特性和发展进程
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（3），英文名称：Musical Instruments I（3）

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向必修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 中级竹 笛技法 训练	第二课 气震音 训练	第三课 快速指 序训练	第四课 双手灵 活性独 立性协	第五课 江南丝 竹乐曲 演奏技	第六课 江南丝 竹乐曲 的音乐	第七课 江南丝 竹乐曲 的音乐	第八课 舞台艺 术实践
------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------

课程目标				调性训练	巧	处理	表现	
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L				M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	中级竹笛技法训练	2	28
第二课	气震音训练	2	15
第三课	快速指序训练	2	28
第四课	双手灵活性独立性协调性训练	2	30
第五课	江南丝竹乐曲演奏技巧	2	30
第六课	江南丝竹乐曲的音乐处理	2	30
第七课	江南丝竹乐曲的音乐表现	2	45
第八课	舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 中级竹笛技法训练

【教学目标】

1、能力目标：强化学生对基本功的训练；掌握单吐、双吐、三吐等技术的正确演奏方法。

【重点】基本功练习

【难点】吐音技法训练

§1.1 双吐的运用	0.5学时
§1.2 三吐的运动	0.5学时
§1.3 单吐如何清晰的吹奏	0.5学时
§1.4 吐音正确的口型与发音	0.5学时

第二课 气震音训练

【教学目标】

1、能力目标：了解气震音发音原理，并运用于训练乐曲中。

【重点】气震音长音训练

【难点】乐曲训练

§2.1 C笛气震音练习第一条	0.5学时
§2.2 C笛气震音练习第二条	0.5学时
§2.3 C笛气震音练习第三条	0.5学时
§2.4 C笛气震音练习第四条	0.5学时

第三课 快速指序训练

【教学目标】

1、能力目标：了解快速指序的基本原理；掌握快速按孔的正确方法。

【重点】快速指序训练

【难点】作品读谱、演奏

§3.1 C调快速训练第一条	0.5学时
§3.2 C调快速训练第二条	0.5学时
§3.3 C调快速训练第三条	0.5学时
§3.4 C调快速训练第六条	0.5学时

第四课 双手灵活性独立性协调性训练

【教学目标】

1、能力目标：通过对双手的综合训练，增强学生双手的灵活性、独立性及协调性，为作品演奏的学习作铺垫。

【重点】左手上把位练习

【难点】右手下把位练习

§4.1 小工调（筒音作5）指法练习 1学时

§4.2 左手基础练习 1学时

第五课 江南丝竹乐曲演奏技巧

【教学目标】

1、能力目标：了解江南丝竹乐曲的音乐特点；掌握曲笛的演奏技巧。

【重点】曲笛演奏技巧

【难点】作品演奏

§5.1 《水乡船歌》慢板 1学时

§5.2 《水乡船歌》快板 1学时

第六课 江南丝竹乐曲的音乐处理

【教学目标】

1、能力目标：掌握江南丝竹乐曲处理方式，并运用于作品演奏中。

【重点】江南丝竹乐曲的音乐处理

【难点】作品演奏

§6.1 《春绿江南岸》练习 1学时

§6.2 《春绿江南岸》全曲训练 1学时

第七课 江南丝竹乐曲的音乐表现

【教学目标】

1、能力目标：掌握江南丝竹曲笛的音乐表现基本原理，并运用于作品演奏中。

【重点】江南丝竹乐曲的音乐表现

【难点】作品演奏

§7.1 《姑苏行》赠音的运用 1学时

§7.2 《姑苏行》慢板中的江南丝竹技巧运用 1学时

第八课 舞台艺术实践

【教学目标】

1、能力目标：强化与伴奏乐器的配合，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的完整表现和舞台独奏感的进一步建立。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§8.1 《水乡船歌》合伴奏 1学时

§8.2 《水乡船歌》走台 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（3），英文名称：Musical Instruments I（3）

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（打击乐）则是学习打击乐初级演奏技能及其相关理论与打击乐初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力

和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏 8-16 小节乐曲。

课程目标 2：

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3：

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 架子鼓 初级乐 曲	第二课 架子鼓 初级乐 曲	第三课 架子鼓 初级乐 曲	第四课 架子鼓 初级乐 曲	第五课 架子鼓 初级乐 曲	第六课 民族鼓 初级乐 曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M
课程目标 3						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）打击乐》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	架子鼓初级乐曲 (Classic Rock)	2	2
第二课	架子鼓初级乐曲 (HipHop)	2	6
第三课	架子鼓初级乐曲 (Indie)	2	8
第四课	架子鼓初级乐曲 (Pop)	2	8
第五课	架子鼓初级乐曲 (Funk)	2	8
第六课	民族鼓初级乐曲 (打击乐独奏作品)	6	18
合计		16	50

第一课 架子鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Classic Rock音乐风格。支撑课程目标2。

【重点】手脚调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

§1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 1学时

§1.2 讲解，示范，练习 1学时

第二课 架子鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解HipHop风格 支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

§2.1 讲解，示范 1学时

§2.2 合伴奏（音频教材） 1学时

第三课 架子鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Indie音乐风格 支撑课程目标2

【重点】确定时值关系。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1讲解，示范 1学时

§3.2 练习乐曲 1学时

第四课 架子鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标： 架子鼓演奏不同风格的乐曲。 支撑课程目标1

- 2、知识目标：了解Pop风格的音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】演奏技巧在乐曲中的应用

【难点】手脚协调

- | | |
|----------------|-----|
| §4.1 作业反馈与巩固提升 | 1学时 |
| §4.2 初级乐曲练习 | 1学时 |

第五课 架子鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握架子鼓演奏不同风格作品。支撑课程目标1。

- 2、知识目标：了解FUNK音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】节奏型的应用

【难点】节奏，时值，槌法的准确应用。

- | | |
|----------------|-----|
| §5.1 作业反馈与巩固提升 | 1学时 |
| §5.2 初级乐曲练习 | 1学时 |

第六课 中国鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：各种槌法节奏的综合应用。支撑课程目标1。

- 2、知识目标：十六分音符时值与其他音符，休止符时值的比例关系。支撑课程目标2。

【重点】节奏、时值和重音。

【难点】重音槌法控制。

- | | |
|-------------|-----|
| §6.1中国鼓乐曲讲解 | 2学时 |
| §6.2中国鼓乐曲讲解 | 2学时 |
| §6.3中国鼓乐曲练习 | 2学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

- 2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广

度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行打击乐演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读打击乐作品内涵。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到基本标准演奏作品。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
- (2) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国，国外原版引进，2018. 03
- (3)王以东 《中国打击乐教程》（共六册） [M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12

2、参考书目：

- (1) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%–89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%–79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%–69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（3），英文名称：Musical Instruments I（3）

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（大提琴）则是学习大提琴初级演奏技能及其相关理论与大提琴初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握大提琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴的基本构造与发声原理；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（大提琴）以大提琴演奏与大提琴教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的基本技能，了解大提琴的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏大提琴作品的基本能力和

大提琴基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

学生能够基本流畅地演奏大提琴。右手可以掌握分弓与连弓的组合；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 E 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2：

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏大提琴代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解大提琴的构造和中外大提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3：

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 用新指 法演奏 熟悉的 乐曲	第二课 用不同 弓法演 奏	第三课 二指与 三指的 交互使 用	第四课 E 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第五课 小把位 与大把 位的交 互使用	第六课 二重奏	第七课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	
课程目标 2		M	M	M	M	M	L
课程目标 3							H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	用新指法演奏熟悉的乐曲	2	10
第二课	用不同的弓法演奏	2	10
第三课	二指与三指的交互使用	2	10
第四课	以一指为主音的大调式	2	10
第五课	小把位与大把位的交互使用	2	10
第六课	简单的二重奏	4	20
第七课	学期总结及教学实践训练	2	10
合计		16	80

第一课 用新指法演奏熟悉的乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：可以更加连贯地演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：可以完成转调并规范记谱。支撑课程目标2。

【重点】把握新指法的音准；记谱的规范性。

【难点】把握转调后的音程关系。

- | | |
|---|-------|
| §1.1 《That's one hot potato》P11(F大调音阶) | 0.5学时 |
| §1.2 《Exercise》《Little Piece》P12(关注二指的使用) | 0.5学时 |
| §1.3 中国作品《卖报歌》：移植为F大调（要求记录乐谱） | 0.5学时 |
| §1.4 《Old Dance》（关注三拍子律动） | 0.5学时 |

第二课 用不同的弓法演奏

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏3-4种基础弓法；可以演奏三度模进音阶。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解四指（小指）为主音时的特殊性；熟悉调式内各音级的名称与意义；熟悉任意大调式的主三和弦及其性质。支撑课程目标2。

【重点】区分中弓与全弓，并明确知道它们分别适合演奏怎样的旋律。

【难点】上半弓的使用。

- | | |
|-------------------------------|-------|
| §2.1 检查作业并简述转调方法 | 0.5学时 |
| §2.2 C大调和F大调一个八度三度模进音阶（分弓并全弓） | 0.5学时 |
| §2.3 C大调和F大调一个八度三度模进音阶（连弓并全弓） | 0.5学时 |
| §2.4 C大调和F大调一个八度三度模进音阶（对称弓法） | 0.5学时 |
| §2.5 课后作业：按一定顺序写出速度与力度的术语。 | |

第三课 二指与三指的交互使用

【教学目标】

- 1、能力目标：建立二指与三指的独立感知，并尽可能保证它们所按音准。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：辨识速度与力度的专业术语与标记。

【重点】训练二指与三指的独立性与灵活性。

【难点】掌握表现演奏力度的方法。

- | | |
|----------------|-------|
| §3.1 检查作业 | 0.5学时 |
| §3.2 演奏力度的表现方法 | 0.5学时 |

§3.3 《Andante》 P14-15	0.5学时
§3.4 中国作品《大红枣儿送亲人》（舞剧《白毛女》选曲） P9	0.5学时

第四课 以一指为主音的大调式

【教学目标】

1、能力目标：掌握向下伸张指；能够演奏D大调和A大调一个八度音阶与乐曲。支撑课程目标1。

【重点】掌握向下伸张指的左手手型。

【难点】控制伸张后的四指音准。

§4.1 检查演奏作业	0.5学时
§4.2 向下伸张指的动作、方法及音程关系	0.5学时
§4.3 D大调和A大调一个八度三度模进音阶P49	0.5学时
§4.4 《Ode To Joy》《Old MacDonald》	0.5学时
§4.5 课后作业：查阅巴赫的生平、主要成就及作品	

第五课 小把位与大把位的交互使用

【教学目标】

1、能力目标：左手能够在大小把位之间比较自如地切换。支撑课程目标1。

【重点】训练大小把位的切换；

【难点】把握音准。

§5.1 检查演奏作业	0.5学时
§5.2 口述查阅资料	0.5学时
§5.3 音阶式的切换练习P56	0.5学时
§5.4 《加沃特舞曲》P45《春天来了》P57	0.5学时
§5.5 重温小步舞曲；查阅有关缪赛特舞曲以及作曲家莫扎特的资料；分别对应欣赏一首作品。	

第六课 简单的二重奏

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏简单的二重奏；具有基本的听辨能力与配合意识。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解有关Minuet、Musette、Aira的起源与特点；了解海顿和莫扎特的生平及主要风格。支撑课程目标2。

【重点】演奏二重奏的初级能力。

【难点】二重奏时音高、节奏与气息的一致性。

§6.1 口述所查阅资料	0.5学时
§6.2 二重奏《Minuet》P44（Haydn）	0.5学时
§6.3 二重奏中国作品《植树苗》P8	1学时
§6.4 二重奏《Musette》P58-59	1学时
§6.5 二重奏中国作品《真像一对亲兄弟》P13	1学时

第七课 教学实践训练

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏本学期所学音阶与乐曲；能够两人一组演奏二重奏；能够总结本学期演奏技术要点及音乐体裁；能够选择其中一个要点或体裁进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授。

§7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演	1学时
§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点或音乐体裁进行3分钟讲述	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] Egon Sassmannshaus.《大提琴初级教程》(第 2 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.
- (2) 王连三, 宋涛.《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（3），英文名称：Musical Instruments I（3）

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（二胡）则是学习大提琴初级演奏技能及其相关理论与二胡初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏二胡。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 F 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 用新指 法演奏 熟悉的 乐曲	第二课 用不同 弓法演 奏	第三课 二指与 三指的 交互使 用	第四课 F 大调 一个八 度音阶 与乐曲	第五课 二重奏	第六课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	
课程目标 2		M	M	M	M	L
课程目标 3						H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	用新指法演奏熟悉的乐曲	2	10
第二课	用不同的弓法演奏	2	10
第三课	二指与三指的交互使用	2	10
第四课	以一指为主音的大调式	2	10
第五课	简单的二重奏	6	30
第六课	学期总结及教学实践训练	2	10
合计		16	80

第一课 用新指法演奏熟悉的乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：可以更加连贯地演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：可以完成转调并规范记谱。支撑课程目标2。

【重点】把握新指法的音准；记谱的规范性。

【难点】把握转调后的音程关系。

§1.1 回顾之前曲目	0.5学时
§1.2 关注二指的使用	0.5学时
§1.3 中国作品《卖报歌》：移植为F大调（要求记录乐谱）	0.5学时
§1.4 关注三拍子律动	0.5学时

第二课 用不同的弓法演奏

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏3-4种基础弓法；可以演奏三度模进音阶。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解四指（小指）为主音时的特殊性；熟悉调式内各音级的名称与意义；熟悉任意大调式的主三和弦及其性质。支撑课程目标2。

【重点】区分中弓与全弓，并明确知道它们分别适合演奏怎样的旋律。

【难点】上半弓的使用。

§2.1 检查作业并简述转调方法	0.5学时
§2.2 D大调和F大调一个八度三度模进音阶（分弓并全弓）	0.5学时
§2.3 D大调和F大调一个八度三度模进音阶（连弓并全弓）	0.5学时
§2.4 D大调和F大调一个八度三度模进音阶（对称弓法）	0.5学时
§2.5 课后作业：按一定顺序写出速度与力度的术语。	

第三课 二指与三指的交互使用

【教学目标】

- 1、能力目标：建立二指与三指的独立感知，并尽可能保证它们所按音准。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：辨识速度与力度的专业术语与标记。

【重点】训练二指与三指的独立性与灵活性。

【难点】掌握表现演奏力度的方法。

§3.1 检查作业	0.5学时
§3.2 演奏力度的表现方法	0.5学时
§3.3 速度与力度的专业术语与标记	0.5学时
§3.4 中国作品 《敖包相会》	0.5学时

第四课 以一指为主音的大调式

【教学目标】

1、能力目标：掌握向下伸张指；能够演奏D大调和A大调一个八度音阶与乐曲。支撑课程目标1。

【重点】掌握向下伸张指的左手手型。

【难点】控制伸张后的四指音准。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §4.1 检查演奏作业 | 0.5学时 |
| §4.2 向下伸张指的动作、方法及音程关系 | 0.5学时 |
| §4.3 D大调和A大调一个八度三度模进音阶P49 | 0.5学时 |
| §4.4 作业：查阅刘天华的生平、主要成就及作品 | 0.5学时 |

第五课 简单的二重奏

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏简单的二重奏；具有基本的听辨能力与配合意识。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解刘天华的生平及主要风格。支撑课程目标2。

【重点】演奏二重奏的初级能力。

【难点】二重奏时音高、节奏与气息的一致性。

- | | |
|----------------------|-----|
| §6.1 口述所查阅资料 | 2学时 |
| §6.2 二重奏 《弓桥泛月》 | 1学时 |
| §6.3 二重奏 电影《城南旧事》主题歌 | 1学时 |
| §6.4 二重奏 《小曲好唱口难开》 | 1学时 |
| §6.5 二重奏 《鄂伦存族小唱》 | 1学时 |

第六课 教学实践训练

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏本学期所学音阶与乐曲；能够两人一组演奏二重奏；能够总结本学期演奏技术要点及音乐体裁；能够选择其中一个要点或体裁进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授。

- | | |
|--------------------------|-----|
| §7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演 | 1学时 |
|--------------------------|-----|

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%

课程目标 3			80	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

[1] 刘长福,《二胡考级教程》(第2册),中国青年出版社,2009年。

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯,按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论,促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY011

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 I（3）（笙）》是音乐学本科专业的专业必修课程。学生通过一年的学习，已经掌握了笙的基本演奏方法，本课程需要在上一个学习阶段的基础上让学生进一步学习和巩固笙的基本演奏，基本掌握笙的基本演奏方法、基本技巧和几首初级曲目，让学生具备一定的演奏能力和教学的能力、基本理论知识、培养学生舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 指法训练及初级乐曲	第二部分 气息训练及乐曲处理	第三部分 吐音训练及乐曲处理	第四部分 基础乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	指法训练及初级乐曲	3	14
第二部分	气息训练及乐曲处理	3	14
第三部分	吐音训练及乐曲处理	5	28
第四部分	基础乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 指法训练及初级乐曲

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的指法，让学生了解并掌握笙的音阶分布规律、并能够熟练掌握。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练掌握单音及和音音阶，能够熟练演奏简单乐曲。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 单音音阶指法训练	1学时
§1.1和音音阶指法 训练	1学时
§1.2《五字开门》	1学时

第二部分 气息训练及乐曲处理

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：掌握气息与声音的关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握气息运用方法，合理运用气息。

【难点】正确运用气息。

§2.1呼吸训练 练习曲《琶音练习》	1学时
§2.2呼吸运用 《老六板》	1学时
§2.3《欢乐歌》	1学时

第三部分 吐音训练及乐曲处理

【教学目标】

- 1、知识目标：吐音的正确运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的吐音方式及。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的吐音技巧对乐曲表现构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】正确吐音方式的运用

【难点】吐音方式的正确使用方法

§3.1 吐音的形成	1 学时
§3.2 演奏吐音的正确方法	1 学时
§3.3 气息与吐音的关系	1 学时
§3.4 吐音在乐曲中的重要性	2 学时

第四部分 基础乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习部分初级曲目，增加学生综合运用技巧能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握技巧，熟练演奏初级曲目。支撑课程目标1。

【重点】综合运用所学技巧

【难点】气息与吐音之间的联系及运用，熟练、完整演奏初级乐曲

§4.1 《海岛的早晨》	1 学时
§4.2 《故乡》	1 学时
§4.3 《乡思》	1 学时
§4.5 《草原欢歌》	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 2	是否了解地方文化特色；是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以较为熟练、流畅地演奏。	期末考试
课程目标 4	是否有团队精神和协作能力。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	20%	40	80%
课程目标 2	10	50%	40	50%
课程目标 3	80	100%		
课程目标 4			20	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY011

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 I（唢呐）》是高等院校音乐专业学生选修的一门基础课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业选修课。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3: 学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品,并具有一定的演奏能力。

课程目标 4: 具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能,接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略,积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 指颤音的讲解与强化练习	第二部分 吐音综合练习	第三部分 花舌技巧讲解及相应乐曲学习	第四部分 吐音与指颤音的综合练习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注:表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	指颤音的讲解与强化练习	3	14
第二部分	吐音综合练习	3	14
第三部分	花舌技巧讲解及相应乐曲学习	5	28
第四部分	吐音与指颤音的综合练习	5	30
合计		16	86

第一部分 指颤音的讲解与强化练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习唢呐的指颤音技巧，使学生进一步提高手指的灵活度，使学生在唢呐的演奏中手指的转换更加灵活。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握指颤音的演奏要领及相应乐曲的演奏。支撑课程目标2。

【重点】提高学生的手指灵活度。

【难点】高音区指颤音的演奏。

§1.0 指颤音的演奏要领	1 学时
§1.1指颤音练习方法	1学时
§1.2练习曲《指颤音练习》演奏讲解及示范	1学时

第二部分 吐音综合练习

【教学目标】

- 1、知识目标：进一步掌握吐音的基本的演奏方法及综合运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其进一步掌握正确的演奏方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握吐音中气息口型的运用方法，合理运用气息及口风的控制。

【难点】连续吐音的吹奏方法及训练。

§2.1双吐强化训练方法讲解	1 学时
----------------	------

§2.2三吐强化训练方法讲解	1 学时
§2.3乐曲《金蛇狂舞》演奏讲解	1 学时
§2.4课后作业：乐曲《金蛇狂舞》的练习	

第三部分 花舌技巧讲解及相应乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：花舌技巧的正确运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的花舌吹奏方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的花舌吹奏方法对乐曲的处理起到很重要的作用。支撑课程目标3。

【重点】掌握正确花舌音的演奏方法

【难点】高音区花舌音的掌握

§3.1 花舌音技巧讲解与示范	1 学时
§3.2 高音区花舌的演奏技巧与方法	2 学时
§3.3 乐曲《拥军花鼓》的演奏讲解	1 学时

第四部分 吐音与指颤音的综合练习

【教学目标】

- 1、知识目标：进一步加强吐音与指颤音技巧的学习，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握高音区指颤音与花舌音的综合吹奏方法与技巧。支撑课程目标1。

【重点】吐音技巧与花舌技巧的实际运用

【难点】高音区吐音与高音区花舌音的转换

§4.1 指颤音强化练习方法讲解	1 学时
§4.2 乐曲《我是一个兵》演奏讲解	2 学时
§4.3 乐曲《我是一个兵》难点讲解	1 学时

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否熟悉乐器结构与发展历史	课堂发言讨论
课程目标 2	是否可以调准音；是否可以比较完整地吹奏合适的作品	期末考试
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			20	100%
课程目标 2	80	100%		
课程目标 3	20	50%	20	50%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社,2011年10月第1版

2、参考书目:

(1)刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社,2011年10月第1版。

(2)刘英、王昆宁:《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社,2012年11月第1版。

(3)刘勇:《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社,2004年4月第1版。

(4)黄允箴、郭树荃、王璨:《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社,2006年10月第1版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I（3），英文名称：Musical Instruments I（3）

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏

课程组成员：沈雪雪

二、课程简介

器乐 I 是音乐学（师范）本科专业设置的一门有选择性的必修课程。器乐 I（小提琴）则是学习小提琴初级演奏技能及其相关理论与小提琴初级教学方法的课程，是器乐 I 的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握小提琴演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握小提琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿态；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外经典作品及重要理论文献；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I（小提琴）以小提琴演奏与小提琴教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握小提琴演奏的基本技能，了解小提琴的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏小提琴作品的基本能力和

小提琴基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

学生能够掌握正确的小提琴演奏姿态。坐姿；持弓的基本手型和运弓的基本动作与方法；左手按弦的基本手型和运指的基本原则；可以掌握第一把位 C 大调、G 大调、D 大调一个八度音阶；可以演奏该音域内 8-16 小节乐曲。

课程目标 2：

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏小提琴代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解小提琴的构造和中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3：

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 用新指 法演奏 熟悉的 乐曲	第二课 用不同 弓法演 奏	第三课 二指与 三指的 交互使 用	第四课 变力 度，变 速度演 奏	第五课 各种弓 法的交 互使用	第六课 二重奏	第七课 学期总 结及教 学实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	
课程目标 2		M	M	M	M	M	L
课程目标 3							H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	用新指法演奏熟悉的乐曲	2	10
第二课	用不同的弓法演奏	2	10
第三课	二指与三指的交互使用	2	10
第四课	变力度，变速度演奏	2	10
第五课	不同节奏型的交互演奏	2	10
第六课	简单的二重奏	4	20
第七课	学期总结及教学实践训练	2	10
合计		16	80

第一课 用新指法演奏熟悉的乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：可以更加连贯地演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：可以完成转调并规范记谱。支撑课程目标2。

【重点】把握新指法的音准；记谱的规范性。

【难点】把握转调后的音程关系。

- | | |
|-------------------------------|-------|
| §1.1 《Gavotte》(吕利 曲) | 1学时 |
| §1.2 中国作品《浏阳河》：移植为F大调（要求记录乐谱） | 0.5学时 |
| §1.3 《Minuet 3》（关注三拍子律动） | 0.5学时 |

第二课 用不同的弓法演奏

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏3-4种基础弓法；可以演奏三度模进音阶。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解四指（小指）为主音时的特殊性；熟悉调式内各音级的名称与意义；熟悉任意大调式的主三和弦及其性质。支撑课程目标2。

【重点】区分中弓与全弓，并明确知道它们分别适合演奏怎样的旋律。

【难点】下半弓的使用。

- | | |
|-------------------------------|-------|
| §2.1 检查作业并简述转调方法 | 0.5学时 |
| §2.2 C大调和F大调一个八度三度模进音阶（分弓并全弓） | 0.5学时 |
| §2.3 C大调和G大调一个八度三度模进音阶（连弓并全弓） | 0.5学时 |
| §2.4 C大调和D大调一个八度三度模进音阶（对称弓法） | 0.5学时 |
| §2.5 课后作业：按一定顺序写出速度与力度的术语。 | |

第三课 二指与三指的交互使用

【教学目标】

- 1、能力目标：建立二指与三指的独立感知，并尽可能保证它们所按音准。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：辨识速度与力度的专业术语与标记。

【重点】训练二指与三指的独立性与灵活性。

【难点】掌握表现演奏力度的方法。

- | | |
|-----------------------|-------|
| §3.1 检查作业 | 0.5学时 |
| §3.2 演奏力度的表现方法 | 0.5学时 |
| §3.3 《Hunters Chorus》 | 0.5学时 |

第四课 变力度，变速度演奏

【教学目标】

1、能力目标：掌握不同力度速度要求下的演奏方法；感受同一作品变力度和速度后的演奏效果。支撑课程目标1。

【重点】掌握变化中的稳定和变化中的积极。

【难点】控制变化，加强内心的淡定，稳中求变。

§4.1 检查演奏作业 0.5学时

§4.2 《Long, Long Ago》 0.5学时

§4.3 G大调音阶变速，变力度练习（各种弓法） 0.5学时

§4.4 《Minuet in G Major》(巴赫) 0.5学时

§4.5 课后作业：查阅巴赫的生平、主要成就及作品

第五课 不同节奏型的交互演奏

【教学目标】

1、能力目标：左手能够在大小把位之间比较自如地切换。支撑课程目标1。

【重点】训练不同节奏型的切换；

【难点】把握节奏变换的切换点。

§5.1 检查演奏作业 0.5学时

§5.2 口述查阅资料 0.5学时

§5.3 音阶式的节奏切换练习 0.5学时

§5.4 《幽默曲》 0.5学时

§5.5 重温小步舞曲；查阅有关缪赛特舞曲以及作曲家莫扎特的资料；分别对应欣赏一首作品。

第六课 简单的二重奏

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏简单的二重奏；具有基本的听辨能力与配合意识。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解有关Minuet、Musette、Aira的起源与特点；了解海顿和莫扎特的生平及主要风格。支撑课程目标2。

【重点】演奏二重奏的初级能力。

【难点】二重奏时音高、节奏与气息的一致性。

§6.1 口述所查阅资料	0.5学时
§6.2 二重奏《Song of the wind》	0.5学时
§6.3 二重奏中国作品《沂蒙颂》	1学时
§6.4 二重奏《Go Tell Aunt Rhody》	1学时
§6.5 二重奏中国作品《我和我的祖国》	1学时

第七课 教学实践训练

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏本学期所学音阶与乐曲；能够两人一组演奏二重奏；能够总结本学期演奏技术要点及音乐体裁；能够选择其中一个要点或体裁进行3分钟的讲述。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】达到一定标准的演奏。

【难点】逻辑清晰、层次分明地讲授。

§7.1 演奏：自选一个音阶和一首乐曲小组内表演	1学时
§7.2 讲授：自选一个演奏技术要点或音乐体裁进行3分钟讲述	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行小提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读小提琴作品内涵并进行小提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	演奏作业
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言 课外研习
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括演奏作业（40%）、课外研习（15%）、课堂发言（30%）及出勤率（15%）等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	演奏作业		课外研习		课堂发言		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	100	100%						
课程目标 2			100	60%	50	40%		
课程目标 3					50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- （1）赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社，1957.9（2015 年重印）
- （2）开塞.小提琴练习曲 36 首：作品 20 号. 北京:人民音乐出版社，2010.4(2016 年重印)
- （3）赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社，2004
- （4）顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社，2000 年
- （5）中国音乐学院艺术水平考级教材 北京：中国青年出版社，2005，

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2]顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升.

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上小提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首小提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首小提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首小提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首小提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说2首小提琴音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说1首小提琴音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何小提琴音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邹 敏

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY011

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐 I 是音乐学专业的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐学类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术发展简史；扬琴艺术流派的形成与代表人物；扬琴经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴正确的坐姿。演奏的基本动作与方法；训练左右手不同速度的变化。手臂应用，左手运用及演奏中的动作训练。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 基本功 练习	第二课 D 大调 音阶练 习	第三课 乐曲 《山丹 丹开花 红艳 艳》前 半部分	第四课 《山丹 丹开花 红艳 艳》后 部分	第五课 乐曲 《幸福 泉》前 部分	第六课 乐曲 《幸福 泉》后 部分	第七课 乐曲 《大 象》前 部分	第八课 乐曲 《大 象》后 部分	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 I（3）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	基本功练习	1	14
第二课	D 大调音阶练习	1	14
第三课	乐曲《山丹丹开花红艳艳》前半部分	2	28
第四课	《山丹丹开花红艳艳》后部分	2	30
第五课	乐曲《幸福泉》前部分	2	30
第六课	乐曲《幸福泉》后部分	2	15
第七课	乐曲《大象》前部分	2	45
第八课	乐曲《大象》后部分	2	30

第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 基本功练习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习扬琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解练琴情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|-------|
| §1.0 基本功训练 | 0.5学时 |
| §1.1 颗粒性训练，力度训练 | 1学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.5学时 |

第二课 D大调音阶练习

【教学目标】

- 1、知识目标：音阶训练，手腕与手臂结合练习。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：训练中速演奏的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住正确的握竹动作和手腕的运用方法及标准。

【难点】练好手腕的转动。力度的对比、速度的变化

- | | |
|--------------------|-------|
| §2.1 单音颗粒性训练 | 0.5学时 |
| §2.2 正确坐姿与持竹手法 | 0.5学时 |
| §2.3 双手交替演奏训练（中速） | 0.5学时 |
| §2.4 布置课后作业：音阶快速训练 | 0.5学时 |

第三课 乐曲《山丹丹开花红艳艳》前半部分

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《山丹丹开花红艳艳》的作者与创造背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲的旋律节奏，并完整演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加深学生对乐曲的了解。支撑课程目标3。

【重点】掌握乐曲《山丹丹开花红艳艳》的旋律及节奏

【难点】能完整流畅的演奏乐曲

- | | |
|---------------------------|-------|
| §3.1 乐曲的作者与创作背景 | 0.5学时 |
| §3.2 认真识谱，学习乐曲的节奏旋律，并尝试演奏 | 0.5学时 |
| §3.3 指出学生演奏时的节奏问题，并进行讲解 | 0.5学时 |
| §3.4 课后作业：练习乐曲引子与慢板部分 | 0.5学时 |

第四课 乐曲《山丹丹开花红艳艳》后半部分

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《山丹丹开花红艳艳》的作者与创造背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲的旋律节奏，并完整演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加深学生对乐曲的了解。支撑课程目标3。

【重点】掌握乐曲《山丹丹开花红艳艳》的旋律及节奏

【难点】能完整流畅的演奏乐曲

- | | |
|-----------------------|-------|
| §4.1 快板慢速练习，要求清晰 | 0.5学时 |
| §4.2 快板节奏型练习 | 0.5学时 |
| §4.3 双轮音力度保持训练 | 0.5学时 |
| §4.4 课后作业：完整演奏乐曲，强弱明显 | |

第五课 乐曲《幸福泉》前部分

【教学目标】

- 1、知识目标：《幸福泉》丁国舜曲，是一首扬琴独奏曲支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完整演奏乐曲《幸福泉》支撑课程目标1。

【重点】学习双声部演奏技巧，能够正确找到双音齐下的感觉。

【难点】双手力度适中，演奏时速度适中，使和声听起来色彩清晰。

- | | |
|----------------|-------|
| §5.1 双音的整齐度 | 0.5学时 |
| §5.2 慢起渐快的音乐表现 | 0.5学时 |

§5.3 慢板情绪把握，情感流露	0.5学时
§5.4 课后作业：乐曲双声部练习	0.5学时

第六课乐曲《幸福泉》后部分

【教学目标】

- 1、知识目标：双声部的演奏要求整齐。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：培养学生演奏技巧的控制，使乐曲更具表现了感染力。支撑课程目标1。

【重点】利用所学知识，观察乐谱完整演奏乐曲

【难点】扬琴独奏曲的各个演奏符号能够清晰呈现。

§6.1 华彩段落的强弱处理	0.5学时
§6.2 感受慢起渐快的演奏技巧	0.5学时
§6.3 完整演奏乐曲《幸福泉》	0.5学时
§6.4 课后作业《中国扬琴考级曲集》大象-郭敏清	0.5学时

第七课 学习乐曲《大象》前部分

【教学目标】

- 1、知识目标：《大象》是郭敏清老师根据几内亚民歌改编的一个音乐小品。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完整演奏乐曲《大象》并能处理乐曲中的情绪变化。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：乐曲表现出一大象为音乐形象的非洲原野景象和非洲人民能歌善舞的民族风貌。支撑课程目标3。

【重点】完整演奏乐曲，感受乐曲的情绪变化

【难点】运用琶音，轮音，双音，顿音等演奏技巧演奏。

§7.1 观察乐谱中的各种扬琴演奏符号	0.5学时
§7.2 聆听乐曲《大象》，老师示奏，感受乐曲的力度变化情绪变化	0.5学时
§7.3 练习乐曲《大象》第一段	0.5学时
§7.4 课后作业《中国扬琴考级曲集》大象-郭敏清	0.5学时

第八课 学习乐曲《大象》后部分

【教学目标】

- 1、知识目标：《大象》是郭敏清老师根据几内亚民歌改编的一个音乐小品。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完整演奏乐曲《大象》并能处理乐曲中的情绪变化。支撑课程目标1。

3、价值目标：乐曲表现出一大象为音乐形象的非洲原野景象和非洲人民能歌善舞的民族风貌。

【重点】演奏时注意左右手动作协调

【难点】力度适中，注意演奏音位的准确，注意琴码，琴竹的位置准确。

§8.1 练习乐曲中的分解练习	0.5学时
§8.2 快板部分要保证音位准确	0.5学时
§8.3 以乐曲要求的速度进行练习	0.5学时
§8.4 课后作业：完整流畅的演奏整首作品	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：掌握乐曲的速度，力度，以及各种扬琴演奏技巧，并有感情的完整演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：具有一定的音乐欣赏能力，依据自己的理解演奏出乐曲，可以培养学生坚持不懈的积极态度。支撑课程目标3。

【重点】完整演奏所学乐曲

【难点】细节处理，强弱对比，明显

§9.1 教材《中国扬琴考级曲集》中选择一首乐曲，让学生依据自己的理解进行演奏。	0.5学时
§9.2 进行分段讲解，引子部分的处理，快板部分的处理。	0.5学时
§9.3 学生依据老师的讲解，进行更改，并完整演奏。	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

（1）《中国扬琴考级曲集》，主编：赵艳芳。名誉主编：黄河。上海音乐出版社。

2、参考书目：

- (1) 《扬琴演奏教程精编》，李玲玲编著。安徽文艺出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少3位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到3位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 I（3）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 I，英文名称：Musical Instruments I

课程编码：0601ZY011

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐 I（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐 I 是音乐学专业（中提琴方向）的专业选修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 I 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、	课程目标 4

	信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 巩固正 确的演 奏姿势	第二课 右手运 弓能力 强化训 练	第三课 左手音 准强化 训练	第四课 左右手 配合训 练	第五课 F 大调 两个八 度两种 琶音	第六课 G 大调 两个八 度两种 琶音	第七课 A 大调 两个八 度两种 琶音 (1)	第八课 A 大调 两个八 度两种 琶音 (2)	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	巩固正确的演奏姿势 赛茨《第五学生协奏曲》	1	14
第二课	右手运弓能力强化训练 赛茨《第五学生协奏曲》	1	14
第三课	左手音准强化训练 开塞《练习曲》op. 20 第一首	2	28
第四课	左右手配合训练 开塞《练习曲》op. 20 第一首	2	30
第五课	F 大调两个八度两种琶音 开塞《练习曲》op. 20 第八首	2	30
第六课	G 大调两个八度两种琶音 开塞《练习曲》op. 20 第八首	2	15

第七课	A 大调两个八度两种琶音（1）开塞《练习曲》 op. 20 第十三首《梦幻曲》	2	45
第八课	A 大调两个八度两种琶音（2）开塞《练习曲》 op. 20 第十三首《梦幻曲》	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 巩固正确的演奏姿势

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；巩固正确的演奏姿势；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生存在的问题与困难，巩固正确的演奏姿势。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|------------------------------------|--------|
| §1.0 巩固正确的演奏姿势，调整演奏中的错误姿势 | 0.25学时 |
| §1.1 正确演奏姿势的讲解与强化 | 0.25学时 |
| §1.2 讲解作业中的技术问题，布置课后作业：赛茨《第五学生协奏曲》 | 0.5学时 |

第二课 右手运弓能力强化训练

【教学目标】

- 1、知识目标：右手运弓重要性及弓段分配。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的持弓、持琴和握弓手型；能够运用不同的弓段及其组合来进行演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强对右手重要性的理解与认识；确立中提琴优美歌唱的审美表现意识。支撑课程目标4。

【重点】右手运弓重要性及弓段分配；

【难点】感受弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| §2.1 右手运弓重要性及弓段分配，较为复杂的混合弓法 | 0.25学时 |
| §2.2 弓段分配及不同弓段组合 | 0.25学时 |
| §2.3 检查作业完成情况与存在的问题：赛茨《第五学生协奏曲》第一乐章 | 0.5学时 |

第三课 左手音准强化训练

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴音准概念的确立与实现途径。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断；能够判断正确的中提琴音色与变化。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】中提琴音准概念的确立

【难点】利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断

- | | |
|---|-------|
| §3.1左手手型基本原则及其对音准的影响 | 0.5学时 |
| §3.2正确的调性观念对音准的重要性 | 0.5学时 |
| §3.3讲解作业中的技术问题，布置课后作业：开塞《练习曲》op. 20 第一首 | 1学时 |

第四课 左右手配合训练

【教学目标】

- 1、知识目标：左右手动作的独立性与左右手相互配合基本训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够完整演奏简短的乐曲。能够较为熟练地进行左右手配合。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】左右手动作的独立性与左右手相互配合；

【难点】左右手动作的独立性与左右手相互配合。

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| §4.1 左手动作及其独立性训练 | 0.25学时 |
| §4.2 右手动作及其独立性训练 | 0.25学时 |
| §4.3左右手动作的独立性与左右手相互配合 | 0.5学时 |
| §4.4检查作业完成情况与存在的问题：开塞《练习曲》op. 20 第一首 | 1学时 |

第五课 F 大调两个八度两种琶音

【教学目标】

- 1、知识目标：F大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程

目标2。

2、能力目标：掌握F大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】F大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

§5.1 F大调两个八度的音阶训练 0.5学时

§5.2 F大调两种琶音训练 0.5学时

§5.3讲解作业中的技术问题，布置课后作业：开塞《练习曲》op. 20第八首 1学时

第六课 G 大调两个八度两种琶音

【教学目标】

1、知识目标：G大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握降E大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】G大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

§6.1 G大调两个八度的音阶训练 0.5学时

§6.2 G大调两种琶音训练 0.5学时

§6.3 检查作业完成情况与存在的问题：开塞《练习曲》op. 20第八首 1学时

第七课 A 大调两个八度两种琶音（1）

【教学目标】

1、知识目标：知识目标：A大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握A大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】A大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | |
|--|--------|
| §7.1 A大调两个八度的音阶训练 | 0.25学时 |
| §7.2 A大调两种琶音训练 | 0.25学时 |
| §7.3 A大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 | 0.5学时 |
| §7.4 讲解作业中的技术问题，布置课后作业：开塞《练习曲》op. 20第十三首，《梦幻曲》 | 1学时 |

第八课 A大调两个八度两种琶音（2）

【教学目标】

- 1、知识目标：知识目标：A大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。
支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握A大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】D大调两个八度每个音在指板上的对应位置与位置变化；

【难点】左右手在四条琴弦上演奏的动作变化与基本要求。

- | | |
|---|--------|
| §8.1 A大调两个八度的音阶训练 | 0.25学时 |
| §8.2 A大调两种琶音训练 | 0.25学时 |
| §8.3 A大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 | 0.5学时 |
| §8.4 检查作业完成情况与存在的问题：开塞《练习曲》op. 20第十三首，《梦幻曲》 | 1学时 |

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的观念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

- | | |
|-------------------------------|-----|
| §9.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。 | 1学时 |
| §9.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。 | 1学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%

课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982

(2)王昌海. 中提琴音阶练习，人民音乐出版社，2002 年

2、参考书目：

(1) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社,2008 年

(2) [苏]С.波尼亚托夫斯基 (С.ПОНЯТОВСКИЙ). 中提琴艺术史，吴育绅 译，人民音乐出版社，1996 年

(3) 王昌海编. 巴赫六首无伴奏组曲：中提琴改编谱，人民音乐出版社，2006 年

(4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱，人民音乐出版社，2005 年

(5) 沈西蒂编注. 中提琴中国作品集，上海音乐学院出版社，2012 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《形体训练与舞蹈编导基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：形体训练与舞蹈编导基础，英文名称：Foundation of Dance and Dance Directing

课程编码：0601ZY012

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：艺术概论

开课单位：艺术学院

课程负责人：李蕊伶 **课程组成员：**无

二、课程简介

形体训练与舞蹈编导基础是音乐学教师教育专业非舞蹈主科学生的专业限选课程。该课程由形体训练和舞蹈编导两部分内容组成，通过教学，使学生的上肢、下肢与躯干在初步规范的基础上，掌握身体运动的规律，并在一定的音乐节奏与旋律中能协调自如地运动，初步掌握舞蹈艺术所特有的韵味。

其内容包括：芭蕾形体训练；形体训练之中国民族民间舞；舞蹈编导基础。

本课程培养学生良好的仪表仪态，通过学习这门课程能改善平时生活中一些不好的体形、体态，从而提升自己的整体形象。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

形体训练与舞蹈编导基础，本课程旨在培养学生对形体训练与舞蹈编导的基本理论知识和基本技能的掌握。是身体训练位基本手段，以发展人体匀称和谐为主要目的，培养正确的身体姿态，塑造良好的形体，促进形成优雅的气质。并且通过简单基础的舞蹈编导学习使得学生对舞蹈的认知更进一步。

2、具体目标

课程目标 1：理解形体训练与舞蹈编导的基本概念、原理。

课程目标 2：改善和调整不良身体姿态，使形体健美而匀称。在生长发育阶段的体形没有得

到妥善的关注和科学方法的训练，以至于出现不好的体形，比如：驼背、x 型腿、o 型腿、外八字等。由于这些姿态是从小形成的，纠正起来比较困难，因此要引用科学的教学，严格地专业性训练，以至形成动力定型。

课程目标 3：了解中国民族民间舞蹈的文化，掌握其风格特征、动律特点、表演形式，培养学生美的意识，陶冶情操，提高审美能力，提升综合艺术修养。

课程目标 4：跳舞与舞蹈创编的区别、创编的特性、结构的构图处理、舞台空间的特征。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	M	M	M
课程目标 2	M		M
课程目标 3		M	M

课程目标 4	L	L	M
--------	---	---	---

五、课程内容和学时安排

《形体训练与舞蹈编导基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	芭蕾形体训练	8	16
第二章	形体训练之中国民族民间舞	16	32
第三章	舞蹈编导基础	8	16
合计		32	64

第一章 芭蕾形体训练

【教学目标】

- 1、知识目标：通过训练，使学生掌握舞蹈所需要的正确站立形态、以及身体各部位运动幅度、灵活性以及很好的科学的训练肌肉的力量。支撑课程目标1.
- 2、能力目标：掌握芭蕾形体的基本知识技能从而能灵活、协调的运用。支撑课程目标1、2.
- 3、价值目标：通过芭蕾形体训练与职业素养形成和不同职业体态语言的塑造学习，让学生们了解芭蕾舞的多变性。形体训练是重点，角色塑造是难点。先掌握好基本的技术，形成职业素养，最后达到能够成功完成角色塑造。支撑课程目标1、2、3.

【重点】芭蕾形体的训练

【难点】熟练掌握并能自如的控制身体的各个部位

- §1.0 绪论 芭蕾形体训练基本概述（附录） 1学时
- （1） 芭蕾舞的起源
 - （2） 芭蕾舞的发展
 - （3） 近代芭蕾史
- §1.1 身体各部位的基本形态及基本方向。 2学时
- （1） 躯干、关节的认知
 - （2） 舞台的空间方位
- §1.2 芭蕾手位、脚位单一训练 3学时
- （1） 芭蕾的七个基本手位
 - （2） 芭蕾的五个手位

§1.3 地面训练组合

2学时

- (1) 地面一位擦地
- (2) 地面蹲
- (3) 地面小跳

第二章 形体训练之中国民族民间舞

【教学目标】

- 1、知识目标：中国民族民间舞是中国传统舞蹈艺术的源泉。通过对中国民族民间舞的概述学习从而了解到中国民族民间的丰富多样、源远流长。支撑课程目标1.
- 2、能力目标：熟练掌握藏族舞的风格特点并熟练应用。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过对中国民族民间舞的学习，了解各民族拥有不同的生态环境、不同的历史和文化背景，从中领略到不同的充满异域风情的文化风采。支撑课程目标1、2、3。

【重点】藏族舞的风格特点

【难点】将藏族舞的民族风情跳出来

§2.0 中国民族民间舞基本概述

2学时

- (1) 中国民族民间舞的起源和发展
- (2) 中国民族民间舞的八大种类
- (3) 藏族舞的基本形态
- (4) 藏族舞的风格特点

§2.1 藏族舞蹈动律训练

6学时

- (1) 下肢动律
- (2) 上肢动律
- (3) 手臂动作
- (4) 基本动作
- (5) 转身动作

§2.2 藏族舞蹈综合训练组合

8学时

- (1) 撩腿组合
- (2) 依组合
- (3)

第三章 舞蹈编导基础

【教学目标】

- 1、知识目标：舞蹈创编，涵盖了理论和实践操作，使学生掌握舞蹈编导的基本步骤，学会运用

- 舞蹈的思维方式进行观察、体验。支撑课程目标1.
- 2、能力目标：能够学会并掌握一些简单的编导基础支撑课程目标2.
- 3、价值目标：通过对舞蹈创编的学习，提高学生的想象力和形象思维以及形象捕捉能力，最终能达到创编一般舞蹈的能力。支撑课程目标1、2、3.

【重点】舞蹈创编的步骤和方法

【难点】舞蹈创编的构造搭建

§3.0 舞蹈编导的专业职责

2学时

- (1) 身兼多种职责的综合素质
- (2) 具备较全面的文学艺术修养
- (3) 具备观察能力、理解能力、模仿能力

§3.1舞蹈编导的基本步骤

6学时

- (1) 舞蹈题材
- (2) 舞蹈结构
- (3) 舞蹈音乐

六、课程教学基本方法

本课程主要采用口传身授法。具体包含教师讲解、示范；学生模仿、训练、及纠正和讨论等多元化方式融入整个教学环节。在长此以往的授课过程中，学生能潜移默化的得到教学法能力方面的培养。

口传

讲解动作。无论是教授新动作，还是复习老动作，教师都要讲解或伴以讲解。如动作名称、动作要领、动作规格和标准。做该动作容易犯的毛病，怎样克服与纠正这些毛病等等。

传递知识。授课过程中，教师免不了有许多提示和讲解。甚至在学生动作过程中，舞蹈教师也会不时发出许多指令，提示或评论。学生把教师的话连同音乐一起接受过去，这不仅是对学生感官的全面锻炼，同时还是传授各种舞蹈种类的知识，也包含与其他舞蹈种类的比较，还有关于对音乐的理解与感受等等。

身授

全面示范，全面把动作做出来，手、脚、身体、在配合同步解说同时进行，让学生对舞蹈动作有全面的理解。

动作逐步简化，有时可以用手比划，这样可以锻炼学生的反应能力。最初要求学生模仿得像越好，当学生逐步掌握了身体运动规律后，模仿对象开始淡化，进一步调动学生的想象。当教师逐步过渡到很简化的示范时，学生可以完全依靠最近的理解去塑造自己。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	芭蕾形体的基本知识技能、协调的运用	课堂练习、课后作业、期末考试
课程目标 2	藏族舞的风格特点、动律、综合性组合的完成	课堂练习、课后作业、期末考试
课程目标 3	舞蹈编导的基本步骤及实践作品	课堂练习、课后作业、期末考试
课程目标 4	本门课程三个章节知识的综合运用	课堂练习、课后作业、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂练习		课后作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	10%	20	60%	10	30%
课程目标 2	60	30%	40	35%	40	35%
课程目标 3			20	50%	10	50%
课程目标 4	30	30%	20	35%	40	35%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 塔吉亚娜·木鲁耶娃.古典芭蕾课堂进程教学法.文化艺术出版社, 2011 年
- (2) 潘志涛.中国民间舞教材与教法.上海音乐出版社, 2001 年版.
- (3) 孙天路.中国舞蹈编导教程.高等教育出版社, 2004 年版.
- (4) 金秋.舞蹈编导学.高等教育出版社, 2006 年版.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	很好的掌握芭蕾形体的基本知识技能、协调的运用	较好的掌握芭蕾形体的基本知识技能、协调的运用	能够掌握对芭蕾形体的基本知识技能、协调的运用	对芭蕾形体的基本知识技能、协调的运用掌握一般	对芭蕾形体的基本知识技能、协调的运用不能掌握
课程目标 2	对藏族舞的风格特点、韵律、综合性组合掌握的很好	对藏族舞的风格特点、韵律、综合性组合掌握的较好	对藏族舞的风格特点、韵律、综合性组合掌握能力还可以	对藏族舞的风格特点、韵律、综合性组合掌握的一般	对藏族舞的风格特点、韵律、综合性组合掌握的不好
课程目标 3	舞蹈编导的基本步骤及实践作品完成的非常好	舞蹈编导的基本步骤及实践作品完成的较好	舞蹈编导的基本步骤及实践作品完成的还可以	舞蹈编导的基本步骤及实践作品完成的一般	舞蹈编导的基本步骤及实践作品完成的不好
课程目标 4	能很好的对本门课程三个章节知识进行综合运用。	能较好的对本门课程三个章节知识进行综合运用	能够对本门课程三个章节知识进行综合运用	对本门课程三个章节知识的综合运用掌握一般	不能对本门课程三个章节知识进行综合运用

编写人：李蕊伶

审核人：

《合唱与指挥基础 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：合唱与指挥基础 I（1），英文名称：Foundation of Chorus and Command I（1）

课程编码：0601ZY013

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌 **课程组成员：**周栩丞

二、课程简介

《合唱与指挥基础 I》以合唱、指挥的理论与实践为教学内容，是普通高等学校音乐学(音乐教育)本科专业适应基础教育需要的一门必修课。是在原音乐教师教育课程体系中合唱与指挥两门课程有机整合的基础上，发展而成的新课程。本课程教学建立在学生广泛参与合唱实践的基础上，有利于学生以音乐演唱者和指挥者的双重身份来理解、体验和表现音乐。对发展学生音乐才能，培养合作协调能力，提高音乐表现能力、音乐教学能力具有重要的促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以合唱、指挥训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握合唱的演唱技能，还需要掌握合唱指挥技巧。并要求具备相应的运用音乐理论解决演唱排练问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱、指挥、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握合唱作品演唱的基础知识与方法，掌握合唱作品二度创作的基本理论、原则和方法。

课程目标 2：掌握合唱指挥的基本规则与表现技能，学习合唱团组织、训练、演出、管理的基本知识和方法，在参与和观察合唱教学活动的过程中获得从事合唱教学的方法和经验。

课程目标 3：在合唱和指挥的实践中，不断提高创造性思维能力。培养学生对合唱艺术的兴趣，通过接触和欣赏各种不同风格的音乐作品，树立理解和尊重多元音乐文化的观念；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理课后练习的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。 3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
4.教学能力	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源，进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 2 课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章： 指挥的基本姿势	第二章： 拍点和线	第三章： 图示	第四章 旋律线	第五章： 预备拍、起拍	第六章： 收拍	第七章： 实拍、控制性虚
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合唱与指挥基础 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一章	指挥的基本姿势	2	10
第二章	拍点和线	4	20
第三章	图示	4	20
第四章	旋律线	2	20
第五章	预备拍、起拍	8	40
第六章	收拍	6	30
第七章	控制性虚拍	6	30
合计		32	160

第一章 指挥的基本姿势

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握指挥的基本姿势。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握并且能够运用自如。支撑课程目标2。

【重点】臂位与手位的运用。

【难点】姿势及手位臂位的准确，且要一步到位。

§1.0 体位、臂位、手位	0.5 学时
§1.1 运动中的手位、臂位	0.5 学时
§1.2 手位的表情示意及音色感	1学时
§1.3 布置作业及查阅资料。	

第二章 拍点和线

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握拍点和线。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：拍点的准确性。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：掌握拍点的挥拍技巧为之后的课程奠定好的基础。支撑课程目标3。

【重点】拍点的准确性。

【难点】挥拍均匀保持稳定。

§2.1 拍的起点和拍的范围	1学时
§2.2 拍点的作用	1学时
§2.3 拍点的形成	1学时
§2.4 点后发音、软拍点和线	1学时

第三章 图示

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各种拍号的挥拍图示。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练运用各种拍点图示及挥拍技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：良好的挥拍控制打好基础。支撑课程目标3。

【重点】各种拍子的图示

【难点】不同落点的准确性

§3.1 曲线、直线、点	1学时
§3.2 图示练习	1学时
§3.3 各类拍子的图示	2学时

第四章 旋律线

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握旋律线的挥拍技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：清楚准确的挥出旋律线。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：为完整的挥拍排练打下基础。支撑课程目标3。

【重点】旋律线的位置感

【难点】位置感的准确把控

- | | |
|----------------|-----|
| §4.1中、慢板歌曲的旋律线 | 1学时 |
| §4.2快板歌曲的旋律线 | 1学时 |

第五章 预备拍

【教学目标】

- 1、知识目标：指挥是预备拍的艺术，熟练掌握各种预备拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握预备拍熟练应用于各种作品中。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：预备拍决定成败，预备拍是成功的开始。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

- | | |
|-----------------|------|
| §5.1预备拍概述 | 1学时 |
| §5.2 起拍 | |
| 1、拍点上发音的起拍 | 1 学时 |
| 2、后半拍发音的起拍 | 2学时 |
| §5.3与预备拍相关的内容 | 2学时 |
| §5.4预备拍与起拍的综合练习 | 2学时 |

第六章收拍

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握收拍技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练运用各种收拍动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：准确无误的完美收拍是保证作品完整性的必要条件。支撑课程目标3。

【重点】根据作品需要做出适当是收拍动作

【难点】弱收时的动作技巧

§6.1 强收	2 学时
1、非长音收拍	
2、长音收拍	
3、呼吸后长音收拍	
4、其他收拍	
§6.2 弱收	2学时
§6.3声部退出的收拍	1学时
§6.3前段的“收”与后段的“起”	1学时

第七章 控制性虚拍

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握控制性虚拍。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：手部动作控制感的形成。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：为高i指挥技术打好基础。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§7.1实拍、控制性虚拍、虚拍	1学时
§7.2实拍虚拍的交替运用	2学时
§7.3 直线拍	1学时
§7.4顿挫拍	2学时

六、课程教学基本方法

1、理论联系实际,技法渗透理论,强化基础训练,从合唱音准、声部协调均衡入手,加深学生对合唱学基本理论的认识和理解。

2、通过对合唱作品的排练与艺术处理引导学生对合唱美感的体验，培养学生艺术审美的能力，促进学生创造性思维能力的发展。

3.学以致用，将指挥技术语言运用到有代表性的作品之中，使学生在生动的实践过程中，掌握指挥的技巧和设计处理作品的方法。

4、充分认识本课程的自身特点，加强合唱与指挥两部分教学内容的内在联系，合唱教学阶段的作品，应尽可能与指挥学习阶段的内容相衔接。

5、从培养学生合唱教学能力出发,注意指导学生从教学的角度，体察教师教学中的教学组织过程与教学方法，为掌握合唱教学方法和指挥技能奠定基础。

6、加强课程的实践性环节

(1)应用多媒体手段对合唱、指挥案例进行分析、评价。

(2)组织学生观摩校外合唱排练、比赛等活动。

(3)创造条件组织学生参加各种课外合唱的排练实践。

(4)在小组课中，为每个学生提供均等的实践机会。

注重艺术实践，在学院现有的平台进行舞台展示，不仅是对专业知识能力的体现，更是对学生综合素质的考量。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	对速度等基本要素把握准确，挥拍图示清晰，各种手势运用合理	课堂展示、课堂考勤、期末考试
课程目标 2	对作品分析到位，能够解决排练中所约到的各种问题	课堂展示、课堂考勤、期末考试
课程目标 3	可以独立完成合唱作品的分析、排练直到最后登台演出	课外实践
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在表演过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	课外实践

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课堂考勤（占比10%）、课堂展示（占比10%）等，期末考试为现场指挥考试范围内的曲目。

成绩组成：平时成绩占总成绩的20%，期末考试成绩占总成绩的80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂展示		考勤		课外实践	
	分值	权重	分值	权重	分数	权重	分数	权重
课程目标 1	60	80%	50	10%				
课程目标 2	40	80%	50	10%	100	10%		
课程目标 3							50	100
课程目标 4							50	100

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：陈国权主编. 陈国权教合唱指挥，湖南文艺出版社，2013 年

2、参考书目：

(1) 文思隆主编. 合唱、指挥及中外合唱作品选，西南师范大学出版社，2006 年

(2) 韩德森主编.合唱指挥教程，南京师范大学出版社，2000 年

(3)马革顺.合唱与合唱指挥简明教程，上海音乐学院出版社，2001 年

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名指挥家及团体的公众号。

网上资源：

学习网站：合唱 e 家网 <http://www.chinachorus.com/> 专业的学习交流网站

微信公众号：合唱之家，合唱学堂

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点清晰准确，挥拍流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握较为准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用比较准确合理。	对速度等音乐基本要素把握基本准确，拍点基本清晰准确，挥拍基本流畅美观，对各种图示运用基本准确合理。	未能给出合理的速度范围，挥拍图示、拍点等不合理准确且不能完成作品的指挥
课程目标 2	有很好的乐理、视唱练耳基础，能够深入透彻的分析总谱，对作品的处理准确到位有自己的理解，可以独立的完成一部作品的排练与演出。	有良好的乐理、视唱练耳基础，能够分析总谱，对作品的处理比较准确到位，自己对作品有一定的理解与看法，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读。无法完成整部作品的排练。	没有的乐理、视唱练耳基础，无法对总谱进行一定深度的分析及对作品的处理，无法完成作品的指挥图示
课程目标 3	有很好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够很好的与他人配合完成各种工作。	有较好好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够较好的与他人配合完成各种工作。	有一定的协调管理沟通能力，有一定配合意识，基本能够与他人进行配合完成工作	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《合唱与指挥基础 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：合唱与指挥基础 I（2），英文名称：Foundation of Chorus and Command I（2）

课程编码：0601ZY014

学 分：1.5

总 学 时：24，**理论学时：**24

适用专业：音乐学

课程性质：专业必修课

先修课程：合唱与指挥基础 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌 **课程组成员：**周栩丞

二、课程简介

《合唱与指挥基础 I》以合唱、指挥的理论与实践为教学内容，是普通高等学校音乐学(音乐教育)本科专业适应基础教育需要的一门必修课。是在原音乐教师教育课程体系中合唱与指挥两门课程有机整合的基础上，发展而成的新课程。本课程教学建立在学生广泛参与合唱实践的基础上，有利于学生以音乐演唱者和指挥者的双重身份来理解、体验和表现音乐。对发展学生音乐才能，培养合作协调能力，提高音乐表现能力、音乐教学能力具有重要的促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以合唱、指挥训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握合唱的演唱技能，还需要掌握合唱指挥技巧。并要求具备相应的运用音乐理论解决演唱排练问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱、指挥、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握合唱作品演唱的基础知识与方法，掌握合唱作品二度创作的基本理论、原则和方法。

课程目标 2：掌握合唱指挥的基本规则与表现技能，学习合唱团组织、训练、演出、管理的基本知识和方法，在参与和观察合唱教学活动的过程中获得从事合唱教学的方法和经验。

课程目标 3：在合唱和指挥的实践中，不断提高创造性思维能力。培养学生对合唱艺术的兴趣，通过接触和欣赏各种不同风格的音乐作品，树立理解和尊重多元音乐文化的观念；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。 3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
4.教学能力	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源，进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 2 课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第八章： 原拍、分拍、合拍	第九章 后半拍、 附点、切分音	第十章： 分句、呼吸、任意 延长、休止	第十一章： 左右手的分工配合	第十二章： 力度和速度	第十三章： 非规范图示和动作	第十四章 总谱读法	第十五章： 指挥教学实践
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	L			M	M	M
课程目标 4	L	L	L			M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合唱与指挥基础 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第八章	原拍、分拍、合拍	4	40
第九章	后半拍、附点、切分音	2	10
第十章	分句、呼吸、任意延长、休止	4	40
第十一章	左右手的分工配合	2	20
第十二章	力度和速度	2	20
第十三章	非规范图示和动作	1	10
第十四章	总谱读法	1	10

第十五章	指挥教学实践	8	160
合计		24	310

第八章 原拍、分拍、合拍

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握原拍、分拍、合拍的使用原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：原拍、分拍、合拍的熟练使用。支撑课程目标2。

【重点】掌握原拍、分拍、合拍的挥拍。

【难点】自如切换原拍、分拍、合拍。

§8.0 分拍和分拍的构成	0.5 学时
§8.1 分拍的运用	0.5 学时
§8.2 合拍	0.5 学时
§8.3 合拍与原拍的结合运用。	0.5 学时

第九章 后半拍、附点、切分音

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握后半拍、附点、切分音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：拍点的准确性。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：完善挥拍技巧，丰富挥拍动作。支撑课程目标3。

【重点】拍点的准确性。

【难点】后半拍的起拍位置。

§9.1 后半拍进入	1 学时
§9.2 附点和切分节奏	1 学时

第十章 分句、呼吸、任意延长、休止

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各分句、呼吸、任意延长、休止。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：对各种标记运用自如。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：更好的对作品进行艺术处理。支撑课程目标3。

【重点】呼吸的位置及方式

【难点】统一呼吸协调一致

§10.1分句打法	1学时
§10.2不分句打法和不同时呼吸	1学时
§310.3任意延长	1学时
§310.4休止	1学时

第十一章 左右手的分工配合

【教学目标】

- 1、知识目标：明确并掌握左右手的分工。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：左右手熟练配合，协调挥拍。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：分工明确条理清晰。支撑课程目标3。

【重点】左右手的配合

【难点】左右手的协调配合默契程度

§11.1两手分开和配合	1学时
§11.2左右手的功能及配合使用	1学时

第十二章 力度和速度

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各种速度标记。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够熟练控制速度。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：速度决定作品情绪化。支撑课程目标3。

【重点】速度标记

【难点】挥拍动作做到与作品匹配的速度

§12.1力度	1学时
§12.2 速度	1 学时

第十三章 非规范图示和动作

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握非规范图示和动作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：恰当的运用非规范图示和动作。支撑课程目标1。

3、价值目标：非规范图示的恰当使用会有出奇的效果。支撑课程目标3。

【重点】根据作品需要做出适当是收拍动作

【难点】弱收时的动作技巧

§13.1 规范图示的突破 1 学时

§13.2 “打词不打曲” “打句不打拍” 1学时

第十四章 总谱读法

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握总谱读法。支撑课程目标2。

2、能力目标：学会如何去阅读总谱。支撑课程目标1。

3、价值目标：做好读谱等案头工作是指挥的前期工作。支撑课程目标3。

【重点】深层次解读总谱

【难点】习惯纵向的去阅读总谱

§14.1轮唱的总谱读法 1学时

§14.2合唱的总谱读法 1学时

第十五章 指挥教学实践

【教学目标】

1、知识目标：各种指挥技巧在作品中的具体运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握作品排练技巧。支撑课程目标1。

3、价值目标：提升综合素质。支撑课程目标3。

【重点】前期准备工作

【难点】现场出现的问题及解决方法

§15.1 《保卫黄河》 2学时

§15.2 《黄水谣》 2学时

§15.3 《掀起你的盖头来》 2学时

§15.4 《雨后彩虹》 2学时

备注：实践教学曲目会根据实际情况进行选择，并非一成不变。

六、课程教学基本方法

1、理论联系实际,技法渗透理论,强化基础训练,从合唱音准、声部协调均衡入手,加深学生对

合唱学基本理论的认识和理解。

2、通过对合唱作品的排练与艺术处理引导学生对合唱美感的体验，培养学生艺术审美的能力，促进学生创造性思维能力的发展。

3.学以致用，将指挥技术语言运用到有代表性的作品之中，使学生在生动的实践过程中，掌握指挥的技巧和设计处理作品的方法。

4、充分认识本课程的自身特点，加强合唱与指挥两部分教学内容的内在联系，合唱教学阶段的作品，应尽可能与指挥学习阶段的内容相衔接。

5、从培养学生合唱教学能力出发,注意指导学生从教学的角度，体察教师教学中的教学组织过程与教学方法，为掌握合唱教学方法和指挥技能奠定基础。

6、加强课程的实践性环节

(1)应用多媒体手段对合唱、指挥案例进行分析、评价。

(2)组织学生观摩校外合唱排练、比赛等活动。

(3)创造条件组织学生参加各种课外合唱的排练实践。

(4)在小组课中，为每个学生提供均等的实践机会。

注重艺术实践，在学院现有的平台进行舞台展示，不仅是对专业知识能力的体现，更是对学生综合素质的考量。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	对速度等基本要素把握准确，挥拍图示清晰，各种手势运用合理	课堂展示、课堂考勤、期末考试
课程目标 2	对作品分析到位，能够解决排练中所约到的各种问题	课堂展示、课堂考勤、期末考试
课程目标 3	可以独立完成合唱作品的分析、排练直到最后登台演出	课外实践
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在表演过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	课外实践

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课堂考勤（占比10%）、课堂展示（占比10%）等，期末考试为现场指挥考试范围内的曲目。

成绩组成：平时成绩占总成绩的20%，期末考试成绩占总成绩的80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂展示		考勤		课外实践	
	分值	权重	分值	权重	分数	权重	分数	权重
课程目标 1	60	80%	50	10%				
课程目标 2	40	80%	50	10%	100	10%		
课程目标 3							50	100
课程目标 4							50	100

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：陈国权主编. 陈国权教合唱指挥，湖南文艺出版社，2013 年

2、参考书目：

(1) 文思隆主编. 合唱、指挥及中外合唱作品选，西南师范大学出版社，2006 年

(2) 韩德森主编.合唱指挥教程，南京师范大学出版社，2000 年

(3)马革顺.合唱与合唱指挥简明教程，上海音乐学院出版社，2001 年

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名指挥家及团体的公众号。

网上资源：

学习网站：合唱 e 家网 <http://www.chinachorus.com/> 专业的学习交流网站

微信公众号：合唱之家，合唱学堂

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点清晰准确，挥拍流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握较为准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用比较准确合理。	对速度等音乐基本要素把握基本准确，拍点基本清晰准确，挥拍基本流畅美观，对各种图示运用基本准确合理。	未能给出合理的速度范围，挥拍图示、拍点等不合理准确且不能完成作品的指挥
课程目标 2	有很好的乐理、视唱练耳基础，能够深入透彻的分析总谱，对作品的处理准确到位有自己的理解，可以独立的完成一部作品的排练与演出。	有良好的乐理、视唱练耳基础，能够分析总谱，对作品的处理比较准确到位，自己对作品有一定的理解与看法，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读。无法完成整部作品的排练。	没有的乐理、视唱练耳基础，无法对总谱进行一定深度的分析及对作品的处理，无法完成作品的指挥图示
课程目标 3	有很好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够很好的与他人配合完成各种工作。	有较好好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够较好的与他人配合完成各种工作。	有一定的协调管理沟通能力，有一定配合意识，基本能够与他人进行配合完成工作	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴即兴伴奏 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴即兴伴奏 I（1），英文名称：Piano Impromptu Accompaniment I（1）

课程编码：0601ZY015

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：朱波 **课程组成员：**刘戈

二、课程简介

《钢琴即兴伴奏 I》是音乐学、音乐表演（钢琴、声乐方向）专业的专业核心课程。是一种仅根据旋律便能即兴弹奏出伴奏音乐的技能，该技能在学校的音乐课堂和校外大量的音乐艺术活动中都能广泛运用，具有很强的适应性与实用性。本课程是理论课程，本学期共 32 学时，2 学分，全部为理论学时。主要采用课堂讲授与指导的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、和声的应用，音型的合理选择，前奏、间奏、尾奏的设计等，具备为歌曲或乐曲配置相应伴奏的能力，培养钢琴的综合能力和艺术实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：

认识音乐教师职业的专业性，形成强烈的职业认同，增强从教意愿，具有正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：

掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路。

课程目标 3：

具备钢琴即兴伴奏的音乐审美鉴赏能力和基本教学能力，做到会讲解，能示范，并具备音乐作品的即兴编配能力及演奏能力，具备良好的人文素养。

课程目标 4:

具备灵活运用钢琴即兴伴奏综合知识进行实践编配的能力，具备多声部配合协作能力和良好的音乐二度创作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 2
4.教学能力	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源，进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 钢琴即兴伴奏 的基础与原理	第二章 八度内伴奏音 型的有旋律伴 奏	第三章 低音与八度内 伴奏音型的有 旋律伴奏	第四章 低音与八度内 伴奏音型的无 旋律伴奏
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M

课程目标 3	H	L	M	M
课程目标 4	M	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴即兴伴奏 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	钢琴即兴伴奏的基础与原理	8	12
第二章	八度内伴奏音型的有旋律伴奏	10	16
第三章	低音与八度内伴奏音型的有旋律伴奏	6	10
第四章	低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏	8	12
合计		32	50

第一章 钢琴即兴伴奏的基础与原理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴即兴伴奏的基础知识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将先修课程的能力运用到钢琴即兴伴奏的学习中。支撑课程目标1。

【重点】钢琴即兴伴奏的原理。

【难点】钢琴即兴伴奏的基本能力训练方法。

§1.1	钢琴即兴伴奏的演奏与和声基础	2学时
§1.2	钢琴即兴伴奏的原理	2学时
§1.3	钢琴即兴伴奏的基本能力训练方法	2学时
§1.4	伴奏音型的基本形式与歌曲的即兴伴奏	2学时

第二章 八度内伴奏音型的有旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握编配和声和选择音型的原则。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将八度内伴奏音型运用到有旋律伴奏的实践编配中。支撑课程目标3。

【重点】和声在八度内伴奏音型中的运用。

【难点】伴奏音型的变化形式。

§2.1 八度内伴奏音型的特点与性质	2学时
§2.2 和声在八度内伴奏音型中的运用（一）	2学时
§2.3 和声在八度内伴奏音型中的运用（二）	2学时
§2.4 伴奏音型的变化形式与表现力	2学时
§2.5 八度内伴奏音型的综合运用	2学时

第三章 低音与八度内伴奏音型的有旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握低音与八度内伴奏音型的音响特点及构成原理。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将低音与八度内伴奏音型运用到有旋律伴奏的实践编配中。支撑课程目标3。

【重点】低音与八度内伴奏音型的结合。

【难点】低音与八度内伴奏音型的结合。

§3.1 有旋律伴奏的音型构成与特点	2学时
§3.2 低音与八度内伴奏音型的结合（有旋律伴奏）	2学时
§3.3 低音与八度内伴奏音型的扩展	2学时

第四章 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握无旋律伴奏的用途和编配方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：灵活运用低音与八度内伴奏音型弹奏无旋律伴奏，对作品进行二度创作。支撑课程目标4。

【重点】混声合唱的原理。

【难点】混声四部合唱独特的审美体系与技术要求。

§4.1 无旋律伴奏音型的构成与特点	2学时
§4.2 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏（一）	2学时
§4.3 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏（二）	2学时
§4.4 无旋律伴奏音型的扩展	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是钢琴即兴伴奏的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到作品的编配重，从而实现即兴伴奏能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是即兴编配和演奏音乐作品，结合时代背景和不同时期的音乐理论才能更准确的对作品进行二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路	期末考试
课程目标 3	钢琴即兴伴奏的基本教学能力，讲解，示范，音乐作品的即兴编配能力及演奏能力	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为歌曲钢琴即兴伴奏编配与演奏考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 葛世杰.《钢琴即兴伴奏宝典》[M].上海：上海音乐出版社，2012 年.

2. 教学参考书

(1) 刘聪、韩冬.《新编钢琴即兴伴奏教程》[M].北京：人民音乐出版社，2002 年.

(2) 刘聪.《歌曲伴奏的即兴编配与弹奏》[M].上海：上海教育出版社，2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品按时练习。	有基本的自律性，对于作品练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品。
课程目标 2	具备很好的和声编配能力和钢琴演奏基础，准确分析作品并演奏作品。	具备较好的和声编配能力和钢琴演奏基础，较准确分析作品并演奏作品。	具备一定的和声编配能力和钢琴演奏基础，具备对作品的基本分析和演奏能力。	和声编配能力不足，演奏基础薄弱，多作品的分析较为浅显，演奏能力薄弱。	和声编配能力和演奏基础差，不能完整分析作品和演奏作品。
课程目标 3	具备钢琴即兴伴奏的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备钢琴即兴伴奏的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：朱波

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴即兴伴奏 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴即兴伴奏 I（2），英文名称：Piano Impromptu Accompaniment I（2）

课程编码：0601ZY016

学 分：1.5

总 学 时：24，**理论学时：**24

适用专业：音乐类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：朱波 **课程组成员：**刘戈

二、课程简介

《钢琴即兴伴奏 I》是音乐学、音乐表演（钢琴、声乐方向）专业的专业核心课程。是一种仅根据旋律便能即兴弹奏出伴奏音乐的技能，该技能在学校的音乐课堂和校外大量的音乐艺术活动中都能广泛运用，具有很强的适应性与实用性。本课程是理论课程，本学期共 24 学时，1.5 学分，全部为理论学时。主要采用课堂讲授与指导的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、和声的应用，音型的合理选择，前奏、间奏、尾奏的设计等，具备为歌曲或乐曲配置相应伴奏的能力，培养钢琴的综合能力和艺术实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：

认识音乐教师职业的专业性，形成强烈的职业认同，增强从教意愿，具有正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：

掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路。

课程目标 3：

具备钢琴即兴伴奏的音乐审美鉴赏能力和基本教学能力，做到会讲解，能示范，并具备音乐作品的即兴编配能力及演奏能力，具备良好的人文素养。

课程目标 4:

具备灵活运用钢琴即兴伴奏综合知识进行实践编配的能力，具备多声部配合协作能力和良好的音乐二度创作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 2
4.教学能力	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源，进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第五章 前奏、间奏、 尾声的弹奏	第六章 和声运用的扩 展	第七章 各种伴奏方法 的对比与综合 运用
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M

课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴即兴伴奏 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第五章	前奏、间奏、尾声的弹奏	6	10
第六章	和声运用的扩展	12	20
第七章	各种伴奏方法的对比与综合运用	6	10
合计		24	40

第五章 前奏、间奏、尾声的弹奏

【教学目标】

1、知识目标：了解前奏、间奏、尾声的作用，掌握设计前奏、间奏、尾声的方法。支撑课程目标2。

2、能力目标：在上学期作品的编配设计基础上，对作品进行前奏、间奏、尾声的合理设计并弹奏。支撑课程目标1。

【重点】间奏的设计与弹奏。

【难点】乐句间间奏的设计方法。

§5.1 前奏的设计与弹奏 2学时

§5.2 间奏的设计与弹奏 2学时

§5.3 尾声的设计与弹奏 2学时

第六章 和声运用的扩展

【教学目标】

1、知识目标：掌握色彩和声的特点和编配原则，代替和补充正三和弦、副三和弦。支撑课程目标2。

2、能力目标：将扩展的和声知识运用到实践编配中。支撑课程目标3。

【重点】重属和弦与重属七和弦的运用。

【难点】离调与转调和弦的运用。

§6.1 副七和弦的运用	2学时
§6.2 重属和弦与重属七和弦的运用	2学时
§6.3 副属和弦与副属七和弦的运用	2学时
§6.4 变音和弦的运用	2学时
§6.5 离调与转调和弦的运用	2学时
§6.6 民族风格和弦的运用	2学时

第七章 各种伴奏方法的对比与综合运用

【教学目标】

1、知识目标：综合运用各种音型对乐曲进行编配，对同一首作品能够同时编配有旋律伴奏和无旋律伴奏。支撑课程目标2。

2、能力目标：灵活运用各种音型和伴奏方法，对不同风格的作品进行快速编配。支撑课程目标3。

【重点】低音与八度内伴奏音型的结合。

【难点】低音与八度内伴奏音型的结合。

§7.1 各种伴奏方法的对比	2学时
§7.2 各种伴奏方法的综合运用	2学时
§7.3 总结复习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是钢琴即兴伴奏的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到作品的编配重，从而实现即兴伴奏能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是即兴编配和演奏音乐作品，结合时代背景和不同时期的音乐理论才能更准确的对作品进行二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路	期末考试
课程目标 3	钢琴即兴伴奏的基本教学能力，讲解，示范，音乐作品的即兴编配能力及演奏能力	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为歌曲钢琴即兴伴奏编配与演奏考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

- (1) 葛世杰.《钢琴即兴伴奏宝典》[M]. 上海：上海音乐出版社，2012 年.

2. 教学参考书

- (1) 刘聪、韩冬.《新编钢琴即兴伴奏教程》[M].北京:人民音乐出版社,2002年.
- (2) 刘聪.《歌曲伴奏的即兴编配与弹奏》[M].上海:上海教育出版社,2003年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品按时练习。	有基本的自律性，对于作品练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品。
课程目标 2	具备很好的和声编配能力和钢琴演奏基础，准确分析作品并演奏作品。	具备较好的和声编配能力和钢琴演奏基础，较准确分析作品并演奏作品。	具备一定的和声编配能力和钢琴演奏基础，具备对作品的基本分析和演奏能力。	和声编配能力不足，演奏基础薄弱，多作品的分析较为浅显，演奏能力薄弱。	和声编配能力和演奏基础差，不能完整分析作品和演奏作品。
课程目标 3	具备钢琴即兴伴奏的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备钢琴即兴伴奏的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：朱波

审核人：艺术学院教学委员会

《学校音乐教育导论与教材教法》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：学校音乐教育导论与教材教法

英文名称：Introduction to school music education and teaching method

课程编码：0601ZY017

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：教育学、心理学

开课单位：艺术学院

课程负责人：齐瑜 **课程组成员：**王荣、傅小草

二、课程简介

学校音乐教育导论与教材教法是我院音乐学专业的学科基础课，它要揭示的是音乐教育教学中的一般规律，研究和回答“教什么”和“怎样教”的问题。

其内容包括：音乐教学法概述；新课标及音乐教改特色；新世纪教师群体；中学生音乐心理与音乐教学；国外音乐教育体系简介；我国常用的音乐教学方法；音乐课堂教学；音乐教学计划；音乐课堂教学艺术；不同种类的音乐课教学建议；音乐课堂评价；音乐课外活动；音乐教学设备与现代教育技术；音乐教育研究。

本课程的任务是使学生深入了解音乐教学法的基本框架和内容，熟悉学校音乐教学活动的基本方法和原则，了解学校音乐教学活动的基本环节和模式，掌握从事学校音乐教育教学及进行学校音乐教育科学研究的基本理论、基本知识和基本技能，为熟练驾驭学校音乐教育教学实践打下良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

学校音乐教育导论与教材教法是一门比较全面地反映音乐学科教学发展前沿研究的理论知识和教学实践案例的课程。本课程要求学生了解并掌握行之有效的音乐教学设计方法，包括了解教学目标设计的原理及音乐教学目标，如何运用心理学原理进行学生情况分析，并在此基础上进行音乐教学设计。课程结合理论知识的讲解，对选自全国各级的优秀课例片段进行评析，要求学

生学会分辨和甄别教学设计中的优缺点，形成解决问题的关键能力和实践品格，提升学习能力，为毕业后从事教学工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解音乐教学法的基本概念；了解不同年龄段学生的音乐学习心理；对国外代表性的音乐教育体系有一定的认知和理解；掌握我国中小学音乐课的设计原理、步骤、方法、策略等知识以及组织课外音乐活动、教学评价和音乐教育研究的基本方法。

课程目标 2：能够运用音乐教学理论与原理设计、分析和评价课堂教学活动，将学科基础理论知识的学习与实践性的教学活动相结合；明确中学音乐教学目标，能够根据教学内容科学合理地运用多元化的教学方法完成教学活动的设计，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：始终强调学科综合和弘扬民族音乐的基本思想与理念，引导学生树立科学的 worldview、价值观，将音乐教育学相关知识和理论与民族音乐学、地理学、民俗学、历史、文学等人文社会科学知识相融合，激发学生的民族自豪感和爱国情怀，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感，培养学生精益求精，认真严谨的工作态度。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.2 深刻领会党和国家的教育方针政策，理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，了解教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规，遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教的意识。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
	2.2 尊重、信任、关爱每一位学生，尊重教育规律和中学生身心发展规律，具有正确的教师观和学生观，乐于为学生的成长创造外部条件和机会，做学生健康成长、科学成才、全面发展的引路人。	课程目标 3
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及技术、社会、环	课程目标 1

	境等方面的紧密联系,具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 3
	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识,理解音乐学习与教学的规律和特点,能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决音乐教学问题。	课程目标 1
4.教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材,充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵,能有效把握教材的编写逻辑和体系结构,并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 1 课程目标 2
	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源,进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能,并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 2
	4.3 树立促进学生评价理念,掌握试题命制的方法和技术,能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的音乐学习活动和成果,形成基于学生学习情况诊断和改进教学意识。	课程目标 1 课程目标 2
	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力,能开展基于实际音乐教育教学问题的行动研究,并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 1
6.综合育人	具有教书育人的意识,能根据中学生身心发展的一般规律与特点,利用各种机会促进学生发展。了解在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略,具有“全程育人”和“全方位育人”的意识和能力。了解音乐学的育人价值及其独特的育人途径和方法,能有机结合音乐教学进行育人活动。	课程目标 1 课程目标 3
7.学会反思	具有终身学习和专业发展的意识和能力,了解国内外基础教育改革前沿动态,能按照新时代音乐教育发展需求制定教师职业发展	课程目标 1 课程目标 2

	规划。具有反思意识和批判性思维素养，初步掌握教育教学反思的基本方法和策略，学会分析和解决中学音乐教育教学问题，能在教学实践中通过反思、改进、研究，提升学科素养和教育教学效果。	
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	H	H	H	M	H
课程目标 3	M	M	H	M	L	L	L	L	L
课程目标 4					H	H	H		L

课程内容 课程目标	第十章	第十一章	第十二章	第十三章	第十四章	第十五章	第十六章	第十七章	第十八章	第十九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	M	M	M	L
课程目标 3	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
课程目标 4	L	H	H	H	H	H	H		L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《学校音乐教育导论与教材教法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	音乐教学法概述	1	1
第二章	我国新课标及音乐教改特色简介	1	2
第三章	新世纪的教师群体	1	1
第四章	中小学生音乐心理与音乐教学	1	2
第五章	达尔克罗兹音乐教育体系	2	4
第六章	奥尔夫音乐教育体系	2	4
第七章	柯达伊音乐教育体系	2	4
第八章	我国常用的音乐教学方法	2	2
第九章	音乐课堂教学	2	4
第十章	音乐教学计划	2	4
第十一章	歌唱教学法	2	4
第十二章	音乐欣赏教学法	2	4
第十三章	器乐教学法	2	4
第十四章	音乐基础知识教学法	2	4
第十五章	视唱练耳教学法	2	4
第十六章	音乐创作教学法	2	4
第十七章	音乐课堂评价	2	2
第十八章	音乐课外活动	1	1
第十九章	音乐教育研究	1	1
合计		32	56

第一章 音乐教学法概述

【教学目标】

- 1、知识目标：理解音乐教学法的基本概念，了解本学科的性质与任务。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握本课程的学习方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解掌握音乐教学法的重要意义，通过优秀教师的事迹介绍，激发学生对音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和对本课程的学习兴趣。支撑课程目标3。

【重点】掌握音乐教学法的基本概念、理解本课程的意义。

【难点】掌握本课程的学习方法，激发学生的学习兴趣和强烈的社会责任感。

【学时】1学时

- 第一节 学科性质与任务
- 第二节 课程的意义
- 第三节 学习方法

第二章 我国新课标及音乐教改特色简介

【教学目标】

- 1、知识目标：了解新课标产生的背景及主要内容，明确音乐教改的特色。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解和把握音乐课程的目标感。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解音乐教改的重要意义，认识到音乐教师的使命感。支撑课程目标3。

【重点】掌握音乐课程的理念和价值。

【难点】从音乐课程宏观和微观的立体结构中了解和把握音乐课程的目标感。

【学时】1学时

- 第一节 新课标产生的背景
- 第二节 音乐课程的基本理念
- 第三节 音乐课程的价值
- 第四节 音乐课程的总目标
- 第五节 音乐课程的学段目标
- 第六节 音乐教育改革特色

第三章 新世纪的教师群体

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐教师的角色及特征，明确音乐教师应具备的基本素质。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将理论知识的学习转化为自觉意识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：树立高尚的职业理想，保持健康的心理和人格。支撑课程目标3。

【重点】掌握教师的角色定位及基本素质。

【难点】使理论知识的学习转化为自身自觉的意识。

【学时】1学时

- 第一节 音乐教师的角色

第二节 音乐教师的特征

第三节 音乐教师的基本素质

第四章 中小學生音乐心理与音乐教学

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中小學生生理、心理发展特点，熟悉根据學生音乐心理开展音乐教学的主要特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能根据學生的年龄分析其生理、心理发展特点，并对教师给出的教学案例进行评析。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：树立高尚的职业理想，保持健康的心理和人格。支撑课程目标3。

【重点】了解中小學生生理及心理发展特点，掌握根据中小學生音乐心理开展音乐教学的主要特点。

【难点】在实际教学中能根据學生的音乐心理发展施教。

【学时】1 学时

第一节 中小學生生理发育特点

第二节 中小學生心理发展特点

第三节 中小學生音乐审美心理主要特征

第四节 根据中小學生音乐心理开展音乐教学的主要特点

第五章 达尔克罗兹音乐教育体系

【教学目标】

- 1、知识目标：理解该体系的音乐教育思想，掌握该体系的教学内容及方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能将达尔克罗兹的音乐教学方法和手段运用于实际教学中。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过了解达尔克罗兹的生平和经历，激发學生的探索创新精神，鼓励學生认真学好专业知识，为祖国的教育事业做贡献。通过查阅资料，整理有关达尔克罗兹音乐教育体系的相关资料，并做PPT汇报，培养學生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】理解该教育体系的音乐教育思想，掌握该体系的教学内容及方法。

【难点】将该体系的音乐教学方法运用于教学实践。

【学时】2 学时

第一节 生平简介

第二节 音乐教育思想

第三节 教学内容及方法

第六章 奥尔夫音乐教育体系

【教学目标】

- 1、知识目标：理解该体系的音乐教育思想，掌握该体系的教学内容、方法及原则。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能将奥尔夫的音乐教学方法和手段运用于实际教学中。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过了解奥尔夫的生平和经历，激发学生的探索创新精神，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的教育事业做贡献。通过查阅资料，整理有关奥尔夫音乐教育体系的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】理解该教育体系的音乐教育思想，掌握该体系的教学内容、方法及原则。

【难点】将该体系的音乐教学方法运用于教学实践。

【学时】2 学时

- 第一节 生平简介
- 第二节 音乐教育思想
- 第三节 教学内容及方法
- 第四节 教学原则

第七章 柯达伊音乐教育体系

【教学目标】

- 1、知识目标：理解该体系的音乐教育思想，掌握该体系的教学内容及方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能将柯达伊的音乐教学方法和手段运用于实际教学中。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过了解柯达伊的生平和经历，激发学生的探索创新精神和爱国主义情感，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的教育事业做贡献。通过查阅资料，整理有关柯达伊音乐教育体系的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】理解该教育体系的音乐教育思想，掌握该体系的教学内容及方法。

【难点】将该体系的音乐教学方法运用于教学实践。

【学时】2 学时

- 第一节 生平简介
- 第二节 音乐教育思想
- 第三节 教学内容及方法

第八章 我国常用的音乐教学方法

【教学目标】

- 1、知识目标：理解我国音乐教学常用的教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握各种教学方法的实施策略。支撑课程目标2。

3、价值目标：学会在教学中以学生为主体，根据我国的国情选择有效的教学方法，激发学生的探索创新精神。支撑课程目标3。

【重点】理解我国音乐教学常用的教学方法。

【难点】掌握各种教学方法的实施策略。

【学时】2 学时

第一节 定义及种类

第二节 教学注意事项

第九章 音乐课堂教学

【教学目标】

1、知识目标：理解并掌握音乐课堂教学的模式及基本结构。支撑课程目标 1。

2、能力目标：规范教学语言，掌握板书规范，掌握课堂导入的技巧。支撑课程目标2。

3、价值目标：严格要求教学规范，培养精益求精的工作态度。支撑课程目标3。

【重点】理解并掌握音乐课堂教学的模式及基本结构；规范教学语言及板书要求；了解课堂导入的技巧。

【难点】课堂教学结构与教学内容的有效结合，掌握课堂导入的技巧。

【学时】2 学时

第一节 音乐课堂的定义及内涵

第二节 音乐课堂教学的模式

第三节 音乐课堂教学的基本结构

第四节 音乐课堂教学艺术（课堂导入的艺术、教学语言的艺术、教学板书的艺术）

第十章 音乐教学计划

【教学目标】

1、知识目标：了解教学计划的内涵及作用，熟悉教学计划的具体内容。支撑课程目标 1。

2、能力目标：掌握教学计划的制订方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：严格要求教学规范，培养精益求精，认真严谨的工作态度。支撑课程目标3。

【重点】了解教学计划的内涵及作用，熟悉教学计划的具体内容及制订方法。

【难点】掌握教学计划的制订方法。

【学时】2 学时

第一节 音乐教学计划的定义及分类

第二节 阶段性教学计划的制订

第三节 课时教学计划的制订

第四节

第十一章 歌唱教学法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握歌唱教学的方法要点，了解中华吟诵及吟诵教学。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：能根据教学内容制定有效的教学策略，选择适当的教学方法，具备示范演唱和及时纠错的能力，能根据吟诵谱进行吟诵。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：注重审美体验，通过观摩爱国主义歌曲的教学课例和了解吟诵音乐，激发学生的爱国主义情感和身为教师的责任感，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的教育事业和我国非物质文化遗产的传承于推广做贡献。通过查阅资料，整理有关唱歌教学的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握歌唱教学的方法要点。

【难点】能根据教学内容选择适当的教学方法进行有效的教学。

【学时】2 学时

- 第一节 歌唱教学的地位和作用
- 第二节 歌唱教学的方法要点
- 第三节 课例分析
- 第四节 中华吟诵及吟诵教学简介
- 第五节

第十二章 音乐欣赏教学法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握欣赏教学的方法要点。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：能根据教学内容制定有效的教学策略，选择适当的教学方法，具备音乐欣赏课的课堂驾驭能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：注重审美体验，通过观摩我国民族民间音乐作品的欣赏课教学课例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，鼓励学生认真学好专业知识，为我国民族民间音乐的传承和发展做贡献。通过查阅资料，整理有关音乐欣赏教学的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握音乐欣赏教学的方法要点。

【难点】提高学生对音乐欣赏课的课堂驾驭能力。

【学时】2 学时

- 第一节 音乐欣赏教学的意义
- 第二节 音乐欣赏教学的特点
- 第三节 音乐欣赏教学的基本内容与要求
- 第四节 课例分析

第十三章 器乐教学法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握器乐教学的方法要点。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能根据教学内容制定有效的教学策略，选择适当的教学方法，具备示范和及时纠错的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：注重审美体验，通过观摩我国民族民间器乐作品的器乐教学课例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，鼓励学生认真学好专业知识，为我国民族民间音乐的传承和发展做贡献。通过查阅资料，整理有关器乐教学的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握器乐教学的方法要点。

【难点】能针对学生的技术及音乐表现方面的问题进行有针对性的指导。

【学时】2 学时

第一节 器乐教学的基本内容与要求

第二节 器乐学习中应注意的几个问题

第三节 器乐教学的个例分析

第十四章 音乐基础知识教学法

【教学目标】

1、知识目标：掌握音乐基础知识教学的基本内容。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能根据教学内容制定有效的教学策略，选择丰富且适当的教学方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过增加中国乐理的相关内容，端正学生对中国乐理的认知，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，鼓励学生认真学好专业知识，为我国民族民间音乐的传承和发展做贡献。通过查阅资料，整理有关中国乐理和音乐基础知识教学的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握音乐基础知识教学的基本内容。

【难点】帮助学生理解音乐基础教学与其他教学形式的渗透。

【学时】2 学时

第一节 音乐基础知识教学的意义

第二节 音乐基础知识教学的特点

第三节 中国乐理内容简介

第四节 音乐基础知识教学基本内容与要求

第五节 课例分析

第十五章 视唱练耳教学法

【教学目标】

1、知识目标：掌握视唱练耳教学的基本内容及教学方法。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能根据教学内容制定有效的教学策略，选择丰富且适当的教学方法。支撑课程目

标2。

3、价值目标：通过增加中国民歌的视唱练耳素材及课例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，认识到民族音乐在教学中的重要性，鼓励学生认真学好专业知识，为我国民族民间音乐的传承和发展做贡献。通过查阅资料，整理有关视唱练耳教学的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握视唱练耳教学的基本内容及教学方法。

【难点】帮助学生理解视唱练耳教学与其他教学形式的渗透。

【学时】2学时

第一节 视唱练耳教学的作用及要求

第二节 视唱练耳教学方法及要点

第三节 课例分析

第十六章 音乐创作教学法

【教学目标】

1、知识目标：掌握音乐创作教学的基本内容及教学方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能根据教学内容制定有效的教学策略，选择丰富且适当的教学方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过使用五声音阶等民族音乐的素材及相关课例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，认识到民族音乐在教学中的重要性，鼓励学生认真学好专业知识，为我国民族民间音乐的传承和发展做贡献。通过查阅资料，整理有关音乐创作教学的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握音乐创作教学的基本内容及教学方法。

【难点】根据学生年龄的特点，灵活安排与之适应的音乐创作活动，且遵守循序渐进的原则。

【学时】2学时

第一节 音乐创作教学的意义

第二节 音乐创作教学的特点

第三节 音乐创作教学的基本内容

第四节 课例分析

第十七章 音乐课堂评价

【教学目标】

1、知识目标：了解音乐评价的分类；掌握课堂教学评价方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：具备评价课堂教学活动的的能力，能够发现问题并找到解决方案。支撑课程目标2。

3、价值目标：严格要求教学规范，培养精益求精，认真严谨的工作态度。支撑课程目标3。

【重点】了解音乐评价的分类；掌握课堂教学评价方法。

【难点】具备评价课堂教学活动的能力，能够发现问题并找到解决方案。

【学时】2 学时

第一节 音乐评价概述及分类

第二节 课堂教学评价

第十八章 音乐课外活动

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐课外活动的形式。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握各种音乐课外活动的组织技能。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过增加有关学习和欣赏民族音乐及爱国主义歌曲乐曲的课外活动范例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，认识到思政教育的重要性，为今后的教学工作指明方向。支撑课程目标3。

【重点】了解音乐评价的分类；掌握课堂教学评价方法。

【难点】具备评价课堂教学活动的能力，能够发现问题并找到解决方案。

【学时】1 学时

第一节 音乐课外活动概述

第二节 群众性课外艺术活动的组织技能

第三节 音乐兴趣小组的组织技能

第四节 校内音乐团队的组织技能

第十九章 音乐教育研究

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉音乐教育研究的过程。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握学术论文和调查报告的撰写方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养学生的学科钻研精神，树立远大的职业理想。支撑课程目标3。

【重点】熟悉音乐教育研究的过程。

【难点】掌握学术论文和调查报告的撰写方法。

【学时】1 学时

第一节 音乐教育研究概述

第二节 音乐教育研究过程

第三节 学术论文和调查报告的撰写

六、课程教学基本方法

- 1、课前，发布任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；
- 2、课堂上以讲授法和讨论法为主，结合PPT展示、视频播放、板书引导、适时互动等形式完成授课内容；

3、课后，通过课后作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受部分重点章节的基本概念、教育理念及方法，培养学生分析问题、解决问题的能力。

4、充分利用网络资源搜索相关资料，培养学生自学能力，并有效利用课堂教学答疑解惑。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念及分类、教学内容及方法、教学原则	期末考试、任务单与课堂讨论、课后作业
课程目标 2	应用基本概念、教学理念、教学方法和评价方法分析问题、解决问题的能力；运用理论指导教学实践的能力。	期末考试、任务单与课堂讨论、课后作业
课程目标 3	引导学生树立科学的世界观、价值观，将音乐教育学相关知识和理论与民族音乐学、地理学、民俗学、历史、文学等人文社会科学知识相融合，激发学生的民族自豪感和爱国情怀，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感。	PPT 汇报
课程目标 4	国外三大音乐教育体系以及不同种类的音乐课教学建议	PPT 汇报、小论文

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 20%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%），期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 50%，期末考试成绩占总成绩的 50%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	50%	60	20%	30	30%				

课程目标 2	30	50%	40	20%	70	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：齐瑜. 音乐教育总论与各阶段实践探索 [M]. 北京：地质出版社，2016 年.

2、参考书目：

[1] 曹理、何工. 音乐学科教育学（第一版）[M]. 北京：首都师范大学出版社，2000 年.

[2] 尹爱青. 学校音乐教育导论与教材教法 [M]. 北京：人民音乐出版社，2007 年.

[3] 朱则平、廖应文. 音乐课程标准解读（第一版）[M]. 武汉：长江文艺出版社，2002 年.

[4] 章连启. 音乐教育教学经验（第一版）[M]. 北京：人民音乐出版社，1996 年.

[5] 尹红. 音乐教学论（第二版）[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2007 年.

[6] 威廉·凯勒. 《奥尔夫学校音乐教材》入门（第一版）[M]. 上海：上海教育出版社，2003 年.

[7] 吴跃跃. 新版音乐教学论（第一版）[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年.

3、网上资源：

<https://www.icourse163.org/course/NENU-1002600008?from=searchPage>

音乐课堂教学课例评析与研究 慕课

<https://www.icourse163.org/course/CNU-1450327351?from=searchPage>

教你学吟诵 慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、课前任务以及网络资料进行课前预习，适当结合思考题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐教学法的概念，国外三大音乐教育体系的教学理念及方法，教学模式及教学方法的分类，音乐课堂教学艺术，教学设计的方法及原则，构建较为完备的音乐教学法知识体系。	较为熟练掌握音乐教学法的概念，国外三大音乐教育体系的教学理念及方法，教学模式及教学方法的分类，音乐课堂教学艺术，教学设计的方法及原则，构建较为完备的音乐教学法知识体系。	掌握音乐教学法的概念，国外三大音乐教育体系的教学理念及方法，教学模式及教学方法的分类，音乐课堂教学艺术，教学设计的方法及原则，构建较为完备的音乐教学法知识体系。	初步掌握音乐教学法的概念，国外三大音乐教育体系的教学理念及方法，教学模式及教学方法的分类，音乐课堂教学艺术，教学设计的方法及原则，构建较为完备的音乐教学法知识体系。	未能掌握音乐教学法的概念，国外三大音乐教育体系的教学理念及方法，教学模式及教学方法的分类，音乐课堂教学艺术，教学设计的方法及原则，构建较为完备的音乐教学法知识体系。
课程目标 2	能够很好地运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计。	能够较好地运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计。	能够运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计。	具备初步的运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计的能力。	无法运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：齐瑜

审核人：艺术学院教学委员会

《学校音乐教育导论与教材教法》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：学校音乐教育导论与教材教法

英文名称：Introduction to school music education and teaching method

课程编码：0601ZY018

学 分：1.5

总 学 时：24，理论学时：24

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：教育学、心理学、学校音乐教育导论与教材教法（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：齐瑜 **课程组成员：**王荣、傅小草

二、课程简介

学校音乐教育导论与教材教法是我院音乐学专业的学科基础课，它要揭示的是音乐教育教学中的一般规律，研究和回答“教什么”和“怎样教”的问题。

本学期的教学内容包括：说课的概念及方法；线上观摩优秀音乐课例；在线学习吟诵的基本方法及白话音乐创作；音乐教学实践

本课程的任务是使学生掌握说课的方法，通过学习慕课《教你学吟诵》掌握吟诵的基本方法，通过观摩大量的音乐课例开拓教学视野，积累教学经验，结合小组教学实践活动将理论与实践相结合，并找到将吟诵融入歌唱和音乐创作教学的途径，为熟练驾驭学校音乐教育教学实践打下良好的基础。

四、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

学校音乐教育导论与教材教法是一门比较全面地反映音乐学科教学发展前沿研究的理论知识和教学实践案例的课程。本课程要求学生了解并掌握行之有效的音乐教学设计方法，包括了解教学目标设计的原理及音乐教学目标，如何运用心理学原理进行学生情况分析，并在此基础上进行音乐教学设计。课程结合理论知识的讲解，对选自全国各级的优秀课例片段进行评析，要求学生学会分辨和甄别教学设计中的优缺点，形成解决问题的关键能力和实践品格，提升学习能力，为毕业后从事教学工作打下坚实的基础。

2、本学期具体目标

课程目标 1：理解说课的概念；掌握我国中小学音乐课的设计原理、步骤、方法、策略等知识和教学评价的具体方法；掌握吟诵的基本方法。

课程目标 2：能够运用音乐教学理论与原理设计、分析和评价课堂教学活动，将学科基础理论知识的学习与实践性的教学活动相结合；明确中学音乐教学目标，能够根据教学内容科学合理地运用多元化的教学方法完成教学活动的设计与实施；能吟诵并进行简单的白话音乐的创作，掌握将吟诵融入歌唱和音乐创作教学的途径。

课程目标3：始终强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，引导学生树立科学的 worldview、价值观，将音乐教育学相关知识和理论与民族音乐学、地理学、民俗学、历史、文学等人文社会科学知识相融合，激发学生的民族自豪感和爱国情怀，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感，培养学生精益求精，认真严谨的工作态度。支撑课程目标3。

课程目标 4：布置试讲课题，要求学生以小组为单位进行教学设计，并随堂进行试教展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.2 深刻领会党和国家的教育方针政策，理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，了解教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规，遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
	2.2 尊重、信任、关爱每一位学生，尊重教育规律和中学生身心发展规律，具有正确的教师观和学生观，乐于为学生的成长创造外部条件和机会，做学生健康成长、科学成才、全面发展的引路人。	课程目标 3
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 3

4.教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 1 课程目标 2
	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源，进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 2
6.综合育人	具有教书育人的意识，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，利用各种机会促进学生发展。了解在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，具有“全程育人”和“全方位育人”的意识和能力。了解音乐学的育人价值及其独特的育人途径和方法，能有机结合音乐教学进行育人活动。	课程目标 1 课程目标 3
7.学会反思	具有终身学习和专业发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革前沿动态，能按照新时代音乐教育发展需求制定教师职业发展规划。具有反思意识和批判性思维素养，初步掌握教育教学反思的基本方法和策略，学会分析和解决中学音乐教育教学问题，能在教学实践中通过反思、改进、研究，提升学科素养和教育教学效果。	课程目标 1 课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	L	H

课程目标 2	M	H	H	H	M
课程目标 3	M	M	H	H	H
课程目标 4				H	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《学校音乐教育导论与教材教法》(2) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	说课及课时教学计划的制订	1	2
第二章	优秀课例评析	3	8
第三章	吟诵基本理论与方法	8	12
第四章	小组试讲	12	8
合计		24	32

第一章 说课及课时教学计划的制订

【教学目标】

- 1、知识目标：理解说课的基本概念，复习课时教学计划的内容及要求。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握说课和课时教学计划制订的方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：严格要求教学规范，培养精益求精，认真严谨的工作态度。支撑课程目标3。

【重点】掌握说课的基本概念和课时教学计划的内容及要求。

【难点】掌握说课的要领，能严格按照要求制订高质量的课时教学计划。

【学时】1学时

第一节 说课的定义与方法

第二节 说课与讲课的关系

第三节 课时教学计划的制订

第二章 优秀课例评析

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握评课的方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：具备评课的能力，能够发现问题，并找到解决问题的方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过观摩民族民间音乐作品的教学课例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，鼓励学生认真学好专业知识，为我国民族民间音乐的传承和发展做贡献。支撑课程目标3。

【重点】掌握评课的方法。
【难点】在评课中能发现问题，并找到问题的解决策略。
【学时】3 学时

第一节	小学音乐课《唱京戏》评析	(1 学时)
第二节	初中音乐课《八骏赞》评析	(1 学时)
第三节	高中音乐课《梅花三弄》评析	(1 学时)

第三章 吟诵基本理论与方法

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解吟诵的概念和历史，学会依字行腔，依义行调。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：能看懂吟诵谱并演唱出来，掌握欣赏汉语音乐的方法和白话音乐的创作手法。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：提炼吟诵中的思政元素, 传承中华文化精神，培养学生的审美情操、艺术素养以及人格品行，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感。支撑课程目标 3。

【重点】学会依字行腔，依义行调。
【难点】能进行即兴的吟诵，掌握白话音乐的创作技巧。
【学时】8 学时

第一节	吟诵概论	(1 学时)
第二节	汉语音乐的生成	(2 学时)
第三节	汉语歌曲的欣赏	(1 学时)
第四节	编唱儿歌	(2 学时)
第五节	唱自己的歌	(2 学时)

第四章 小组试讲

- 【教学目标】
- 1、知识目标：掌握课堂教学结构及教学规范，熟练评课内容及技巧。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：具备课堂教学能力，掌握课堂导入及组织教学分方法，能将吟诵融入音乐教学之中，能够评价课堂教学活动。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：通过讲授教师指定的课题，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，鼓励学生认真学好专业知识，为我国的教育事业做贡献。支撑课程目标3。

【重点】掌握课堂教学结构及教学规范，熟练评课内容及技巧。

【难点】将吟诵融入音乐教学之中。

【学时】12 学时

- 第一节 《十面埋伏》
- 第二节 《楚歌音韵》
- 第三节 《姹紫嫣红牡丹亭》
- 第四节 《樱花》
- 第五节 《西北风情》
- 第六节 《绣红旗》
- 第七节 《南北曲韵》
- 第八节 《游击队歌》
- 第九节 《琴歌》
- 第十节 《旋律写作》
- 第十一节 《诗乐相彰——歌曲艺术》
- 第十二节 《妙趣吹打》

六、课程教学基本方法

- 1、课前，发布自学任务让学生完成慕课的线上学习内容；
- 2、课堂上以讲授法、讨论法和练习法为主，结合学生的小组试讲活动完成授课内容；
- 3、充分利用慕课资源，开展混合式教学，培养学生的自学能力，有效利用课堂教学答疑解惑。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念及分类、教学设计的内容及方法、评课技巧	任务单与课堂讨论、作业、随堂考查
课程目标 2	应用基本概念、教学理念、教学方法和评价方法分析问题、解决问题的能力；即兴创造的能力；运用理论指导教学实践的能力。	任务单与课堂讨论、作业、随堂考查
课程目标 3	引导学生树立科学的世界观、价值观，将音乐教育学相关知识和理论与人文社会科学知识相融合，传承中华文化精神，培养学生的审美情操、艺术素养以及人格品行，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱。	课堂演示
课程目标 4	编唱儿歌、吟诵与音乐课堂教学的融合	课堂演示、小论文

2、成绩评定方法

考核方式：采用随堂考查与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课堂演示（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 20%）、小论文（占比 10%）。

随堂考查内容：随堂进行 5 分钟的说课+15 分钟的试讲。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 50%，随堂考查成绩占总成绩的 50%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	随堂考查		任务单+课堂讨论		作业		课堂演示		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	50%	40	20%	30	30%				
课程目标 2	70	50%	60	20%	70	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

八、主要教学资源

1、教材：齐瑜. 音乐教育总论与各阶段实践探索 [M]. 北京：地质出版社，2016 年。

2、参考书目：

[1] 曹理、何工. 音乐学科教育学（第一版）[M]. 北京：首都师范大学出版社，2000 年。

[2] 尹爱青. 学校音乐教育导论与教材教法 [M]. 北京：人民音乐出版社，2007 年。

[3] 朱则平、廖应文. 音乐课程标准解读（第一版）[M]. 武汉：长江文艺出版社，2002 年。

[4] 章连启. 音乐教育教学经验（第一版）[M]. 北京：人民音乐出版社，1996 年。

[5] 尹红. 音乐教学论（第二版）[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2007 年。

[6] 威廉·凯勒. 《奥尔夫学校音乐教材》入门（第一版）[M]. 上海：上海教育出版社，2003 年。

[7] 吴跃跃. 新版音乐教学论（第一版）[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年。

3、网上资源：

<https://www.icourse163.org/course/NENU-1002600008?from=searchPage>

音乐课堂教学课例评析与研究 慕课

<https://www.icourse163.org/course/CNU-1450327351?from=searchPage>

教你学吟诵 慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、课前任务以及慕课资源进行课前预习，适当结合思考题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对教师给定的课题进行资料搜索、讨论、分析、整理，制订教学计划，并在本班随堂试讲。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握说课及吟诵的基本方法，音乐教学设计及评价方法，构建较为完备的音乐教学知识体系。	较为熟练掌握说课及吟诵的基本方法，音乐教学设计及评价方法，构建较为完备的音乐教学知识体系。	掌握说课及吟诵的基本方法，音乐教学设计及评价方法，构建较为完备的音乐教学知识体系。	初步掌握说课及吟诵的基本方法，音乐教学设计及评价方法，构建较为完备的音乐教学知识体系。	未能掌握说课及吟诵的基本方法，音乐教学设计及评价方法，构建较为完备的音乐教学知识体系。
课程目标 2	能够很好地运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计，并有效地开展实践教学。	能够较好地运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计，并有效地开展实践教学。	能够运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计，并有效地开展实践教学。	能够初步运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计，开展实践教学。	无法运用所学的音乐教学法基本理论与方法独立地进行音乐教学设计，开展实践教学。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：齐瑜

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 II（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 II（1）；英文名称：Vocal II（1）

课程编码：0602ZY001

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐教育

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐 I /Vocal I

开课单位：艺术学院

课程负责人：王荣 **课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 II（1）》是普通高等学校音乐教育本科专业根据培养音乐教育工作者的需要，在专业必修课程《声乐 I》的基础上设置的专业选修课。本课程旨在直接与基础音乐教育中的歌唱教学相联系，对发展学生音乐才能、提高音乐表现力，巩固及提高学生从事音乐教育工作能力、吸收中外优秀声乐文化精髓、传承中国的优秀传统文化具有重要作用。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生毕业后继续深造或从事音乐教学、文化传播等相关工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得相对完整的声乐专业理论和实践训练的基础，培养具备音乐素质及文化素养、拥有自我反思意识以及基本的团队合作与沟通能力，

了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系,能运用所学知识解决声乐演唱中基本问题的能力。

本学期演唱不少于 4 首作品。

2、具体目标

课程目标 1: 巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系;掌握正确的歌唱方法,具备一定的演唱能力,理解语言与歌唱的关系;获得良好的歌唱习惯。

课程目标 2: 能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题;正确理解声乐作品的内涵与风格,声音的美感;具备演唱不同风格歌曲的能力;掌握声乐教学的基本方法。

课程目标 3: 通过声乐演唱方法的学习和认识,培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神,形成严谨的治学态度和作风;对优秀中外声乐作品的学习和传承,强化学生的思想素养,激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀;学会反思,从反思中总结演唱或教学经验,具备独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4: 能辨析发声的正误,具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力;了解青少年发声特点,具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识;懂得因材施教、循序渐进的教学原则,并在教学方法、方式上具备创新意识;培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国,积极践行社会主义核心价值观,准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”,牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”,坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力;具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观;养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能,接受科学思维和音乐学研究方法的训练,能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材,充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、	课程目标 2

	审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4
7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 II（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	4	4
第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4
第四模块	中小学音乐教育教学实践	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：巩固并加强声乐的基本概念；了解基本的声乐教学理论；了解基本的歌唱心理调控。支撑课程目标 1、2、3。

2、能力目标：能熟练运用声乐各基本理论与知识；具备一定的声乐教学理论知识。支撑课程目标2、4。

3、价值目标：强化声乐学习和教学系统化的认知。支撑课程目标2。

【重点】探索各声乐理论与知识之间的联系

【难点】声乐学习的心理控制和调整在实践中的指导

【教学内容】

第一节 声乐歌唱理论
巩固歌唱中“整身歌唱”的概念

第二节 声乐歌唱心理理论
声乐学习的心理控制和调整

第三节 声乐教学理论
1、声乐教学的原则
2、声乐教学的组织形式

第四节 声乐艺术表现理论
声乐艺术表现的形式和类别

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：提高并完善声乐的演唱技能，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标 1。

2、能力目标：歌唱呼吸更加流畅，声音更加连贯统一，具备开阔的音域及声区转换的能力，音色优美、演唱规范，能自如的控制音色和音量；学会反思，从反思中总结演唱经验，并掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】有针对性的训练。

【难点】练声曲的合理运用

【教学内容】

第一节 元音（或母音）的选择与运用

- 1、根据学生个体有针对性的训练
- 2、结合作品进行专项元音（或母音）的训练

第二节 练声曲的合理运用（包含但不限于以下几点）

- 1、连音训练
- 2、跳音训练
- 3、乐句训练（结合作品）
- 4、结合学生自身的条件和基础选择其他练声曲作品

第三节 声乐作品的选择

- 1、遵循因材施教、循序渐进的原则
- 2、根据声音训练的目的及学生的实际能力上来考虑声乐作品的选择

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：能辨析声音的美感，正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱不同风格特点歌曲的能力；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目，强化学生的思想素养，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】了解声乐演唱的审美；能够正确理解并分析作品；强化学生的思想素养。

【难点】完整准确的表达作品的内涵，学会反思。

【教学内容】

第一节 声乐表演的审美与创造

- 1、具有理解和分析歌曲的能力，能完整表达歌曲的内容和意境；

2、能与伴奏很好的合作

第二节 二度创作

- 1、忠实原作
- 2、重视表情术语与表演指示记号
- 3、理解声乐表演与作品内涵的关系

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

1、知识目标：熟悉国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识。支持课程目标 4。

2、能力目标：具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的意思。支撑课程目标 3、4。

3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解青少年发声特点及有关知识、掌握变声期与嗓音保健知识。

【难点】熟悉并掌握中学声乐教学的基本方法

【教学内容】

- 1、了解青少年的嗓音特点及其训练，掌握变声期与嗓音保健知识
- 2、具备独立教唱歌曲的能力；
- 3、以音乐审美为核心，通过网络资源积累曲目。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析

问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试
课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识；懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的意思；	课外学习、团队协作

	培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	
--	---------------------------------	--

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

- [1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.
- [2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月
- [3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷·中国民间歌曲选·上册、下册. 2005.6
- [4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷·中国歌剧曲选·上册、中册、下册. 2005.6
- [5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷·中国古代歌曲、戏剧、

曲艺唱腔选·上册、下册。2003.9

[6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选(1920-1948) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选(1949-1965) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选(1967-1977) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选(1978-1996) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷 • 中国艺术歌曲选(1996-2002) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷 • 中国艺术歌曲选(2004-2010) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2020.10

[12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷 • 中国歌剧曲选(续编) 上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020.11

[13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷 • 外国民间歌曲选. 人民音乐出版社. 2001.9

[14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷 • 外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003.9

[15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷 • 外国艺术歌曲选(17-18 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.8

[16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 4 卷 • 外国艺术歌曲选(19 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8

[17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 5 卷 • 外国艺术歌曲选(20 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8

[18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 6 卷 • 外国音乐剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.9

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：王荣

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 II（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 II（2）；英文名称：Vocal II（2）

课程编码：0602ZY002

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐 I /Vocal I；声乐 II（1）/ Vocal II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：王荣 **课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 II（2）》是普通高等学校音乐教育本科专业根据培养音乐教育工作者的需要，在专业必修课程《声乐 I》的基础上设置的专业选修课。本课程旨在直接与基础音乐教育中的歌唱教学相联系，对发展学生音乐才能、提高音乐表现力，巩固及提高学生从事音乐教育工作能力、吸收中外优秀声乐文化精髓、传承中国的优秀传统文化具有重要作用。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生毕业后继续深造或从事音乐教学、文化传播等相关工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，获得较为全面的声乐专业理论和实践训练的基础，

培养具备较好的音乐素质及文化素养、拥有反思精神和一定的创新意识，以及良好的团队合作与沟通能力，熟悉本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，具有发现问题、解决问题及初步的声乐教育研究能力。

本学期演唱不少于 4 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的的能力；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识；懂得因材施教、循序渐进的教学原则，并在教学方法、方式上具备创新意识；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2

4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4
7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 II（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	4	4
第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4

第四模块	中小学音乐教育教学实践	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：巩固并加强声乐的基本概念；了解基本的声乐教学理论；了解基本的歌唱心理调控；了解声乐艺术表现理论。支撑课程目标 1、2、3。

2、能力目标：能熟练运用声乐的各理论与知识；具有一定的声乐教学及组织的相关知识；掌握一定的声乐艺术表现指导的相关知识。支撑课程目标2、4。

3、价值目标：强化和完善声乐学习和教学系统化的认知。支撑课程目标2、3、4。

【重点】声乐教育的客体（学生）以及主（教师）、客体的合作

【难点】声乐各理论与知识在实践中的融合

【教学内容】

第一节 声乐歌唱理论

巩固歌唱中“整身歌唱”的概念

第二节 声乐教学理论

1、声乐教育的客体（学生）以及主（教师）、客体的合作

2、声乐教学的阶段特点

第三节 声乐歌唱心理理论

声乐表演的心理控制和调整

第四节 声乐艺术表现理论

1、歌唱与情感的关系

2、歌唱与语言的关系

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：掌握声乐的演唱技能，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标 1。

2、能力目标：歌唱呼吸流畅，声音连贯统一，具备一定的音域能力，音色优美、演唱规范；

学会反思，从反思中总结演唱经验，并掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】乐句训练

【难点】基础性训练与技巧性训练的结合

【教学内容】

第一节 元音（或母音）的选择与运用

- 1、基础性训练与技巧性训练相结合
- 2、结合作品进行专项元音（或母音）的训练

第二节 练声曲的合理运用（包括但不限于以下几点）

- 1、长乐句训练
- 2、乐句训练（结合作品）
- 3、结合学生自身的条件和基础选择其他练声曲作品

第三节 声乐作品的选择

- 1、遵循因材施教、循序渐进的原则
- 2、从声音训练的目的及学生的实际能力上来考虑声乐作品的选择

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：能辨析声音的美感，正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱不同风格特点歌曲的能力；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目，并从中强化学生的思想素养，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】忠实原作与表演创作的统一；较好的掌握不同风格的作品。

【难点】演唱技巧与艺术表现的统一。

【教学内容】

第一节 声乐表演的审美与创造

- 1、具有理解和分析歌曲的能力，能完整表达歌曲的内容和意境；
- 2、能较好的掌握不同风格的作品，对声音的美感有独立的辨别力，做到声情并茂。

第二节 二度创作

- 1、忠实原作与表演创造的统一
- 2、演唱技巧与艺术表现的统一

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

1、知识目标：熟悉国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系；结合合唱课、钢琴课及中西方音乐史等课程获得相关的协作体验。支持课程目标 4。

2、能力目标：具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的意思。支撑课程目标 3、4。

3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解声乐特点、关注学科综合

【难点】充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵。

【教学内容】

- 1、能胜任中小学音乐课堂教学和辅导课外声乐活动，具备独立教唱歌曲的能力；
- 2、鼓励音乐教学实践；
- 3、了解声乐特点、关注学科综合。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对

知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试
课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识；	课外学习、团队协作

	懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新意识； 培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	
--	---	--

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷·中国民间歌曲选·上册、下册. 2005.6

[4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷·中国歌剧曲选·上册、中

册、下册。2005.6

[5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷 • 中国古代歌曲、戏剧、曲艺唱腔选 • 上册、下册。2003.9

[6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选(1920-1948) 上册、下册。人民音乐出版社。2017.5

[7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选(1949-1965) 上册、下册。人民音乐出版社。2017.5

[8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选(1967-1977) 上册、下册。人民音乐出版社。2017.5

[9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选(1978-1996) 上册、下册。人民音乐出版社。2017.5

[10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷 • 中国艺术歌曲选(1996-2002) 上册、下册。人民音乐出版社。2017.5

[11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷 • 中国艺术歌曲选(2004-2010) 上册、下册。人民音乐出版社。2020.10

[12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷 • 中国歌剧曲选(续编) 上册、中册、下册。人民音乐出版社。2020.11

[13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷 • 外国民间歌曲选。人民音乐出版社。2001.9

[14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷 • 外国歌剧曲选上册、下册。人民音乐出版社。2003.9

[15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷 • 外国艺术歌曲选(17-18 世纪) 上册、下册。人民音乐出版社。2016.8

[16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 4 卷 • 外国艺术歌曲选(19 世纪) 上册、下册。人民音乐出版社。2017.8

[17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 5 卷 • 外国艺术歌曲选(20 世纪) 上册、下册。人民音乐出版社。2017.8

[18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 6 卷 • 外国音乐剧曲选上册、下册。人民音乐出版社。2016.9

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：王荣

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 II（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 II（3）；英文名称：Vocal II（3）

课程编码：0602ZY221

学 分：0.5

总 学 时：8；**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐 I /Vocal I；声乐 II（1）/ Vocal II（1）；声乐 II（2）/ Vocal II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：王荣；**课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 II（3）》是普通高等学校音乐教育本科专业根据培养音乐教育工作者的需要，在专业必修课程《声乐 I》的基础上设置的专业选修课。本课程旨在直接与基础音乐教育中的歌唱教学相联系，对发展学生音乐才能、提高音乐表现力，巩固及提高学生从事音乐教育工作能力、吸收中外优秀声乐文化精髓、传承中国的优秀传统文化具有重要作用。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生毕业后继续深造或从事音乐教学、文化传播等相关工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得更为全面的声乐专业理论和实践训练的基础，培养具备较好的音乐素质及文化素养、拥有创新意识，善于团队的合作与沟通，具有

对实际问题进行多艺术领域的综合分析与探究的基本能力，具有人文底蕴和科学精神，了解中学教师职业道德规范、紧密贯彻党的教育方针路线的思想意识。

本学期演唱不少于 4 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识；懂得因材施教、循序渐进的教学原则，并在教学方法、方式上具备创新意识；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、	课程目标 2

	审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4
7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 II（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	1	4
第二模块	声乐基本技能与方法	2	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	2	4
第四模块	中小学音乐教育教学实践	3	4
合计		8	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：巩固并加强声乐教学理论；充实歌唱心理调控理论；充实声乐艺术表现理论。支撑课程目标 1、2、3。

2、能力目标：能熟练运用声乐的各基本理论与知识；具备较全面的声乐教学及课堂组织的相关知识；掌握较为全面的声乐艺术表现指导的相关知识。支撑课程目标2、4。

3、价值目标：强化和完善声乐学习和教学系统化的认知。支撑课程目标 2、3、4。

【重点】关注声乐学习与相关专业的合作方式与方法

【难点】熟练将声乐的各理论知识运用到声乐学习和教学中。

【教学内容】

第一节 声乐歌唱理论

巩固并加强声乐歌唱的概念、原理。

第二节 声乐教学理论

在声乐教学中寻找并开拓与各分支学科关联的教学方式和合作方法。

第三节 声乐歌唱心理

了解声乐歌唱心理在声乐教学中的重要性

第四节 声乐艺术表现

1、歌唱的音乐艺术表演

2、歌唱的舞台形体表演

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：更完善的掌握声乐的演唱技能，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标 1。

2、能力目标：音色优美、演唱规范，能独立完成绝大多数声乐作品的学习和演唱；学会反思，从反思中总结演唱经验，并掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】因材施教选择训练目标

【难点】形成严谨的治学态度

【教学内容】

第一节 元音（或母音）的选择与运用

- 1、因材施教的选择训练目标
- 2、结合作品进行专项元音（或母音）的训练

第二节 练声曲的合理运用（包含但不限于以下几点）

- a) 结合学生自身的条件和基础选择其他练声曲作品
- 2、乐句训练（结合作品）

第三节 声乐作品的选择

- 3、遵循因材施教、循序渐进的原则
- 4、从声音的基本技能与方法上来考虑声乐作品的选择

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：拥有辨析声音的美感的能力，正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱不同风格特点歌曲的能力，达到声情并茂；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；能熟练运用声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：通过优秀声乐作品曲目，强化并提升学生的思想素养，升华学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，拥有严谨的治学态度和作风，使学生拥有自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】熟悉各个时代风格、民族风格及流派风格

【难点】声音、作品、艺术表现融为一体

【教学内容】

第一节 了解声乐表演的审美与创造

- 1、具有理解和分析歌曲的能力，较完整表达歌曲的内容和意境；
- 2、能演唱难度较大、多种不同风格的作品

第二节 二度创作

- a)熟悉各个时代风格、民族风格及流派风格
- b)做到声音、作品、艺术表现融为一体。

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

1、知识目标：熟悉民族音乐，理解音乐文化的多样性；熟悉本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支撑课程目标 4。

2、能力目标：具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的认识。支撑课程目标 3、4。

3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】初步的声乐教育研究能力。

【难点】合理利用评价结果及时调整和改进教学工作。

【教学内容】

1、熟悉国家的文艺和教育方针、政策与法规；

2、通过教育实习与教学实践，掌握中学声乐教学的基本方法，能胜任中小学音乐课堂中歌唱课教学和辅导课外声乐活动，具备独立教唱歌曲的能力；

3、具有发现问题、解决问题及初步的声乐教育研究能力。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试
课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的能力；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识；懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的意识；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习	课堂互动	课后作业	团队协作	实践考试
--------	------	------	------	------	------

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷 • 中国民间歌曲选 • 上册、下册. 2005.6

[4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷 • 中国歌剧曲选 • 上册、中册、下册. 2005.6

[5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷 • 中国古代歌曲、戏剧、曲艺唱腔选 • 上册、下册. 2003.9

[6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选(1920-1948) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选(1949-1965) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选(1967-1977) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选(1978-1996) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库中国作品第8卷 •中国艺术歌曲选(1996-2002)上册、下册.人民音乐出版社.2017.5

[11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库中国作品第9卷 •中国艺术歌曲选(2004-2010)上册、下册.人民音乐出版社.2020.10

[12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库中国作品第10卷 •中国歌剧曲选(续编)上册、中册、下册.人民音乐出版社.2020.11

[13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库外国作品第1卷 •外国民间歌曲选.人民音乐出版社.2001.9

[14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库外国作品第2卷 •外国歌剧曲选上册、下册.人民音乐出版社.2003.9

[15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库外国作品第3卷 •外国艺术歌曲选(17-18世纪)上册、下册.人民音乐出版社.2016.8

[16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库外国作品第4卷 •外国艺术歌曲选(19世纪)上册、下册.人民音乐出版社.2017.8

[17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库外国作品第5卷 •外国艺术歌曲选(20世纪)上册、下册.人民音乐出版社.2017.8

[18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编.声乐教学曲库外国作品第6卷 •外国音乐剧曲选上册、下册.人民音乐出版社.2016.9

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：王荣

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴Ⅱ（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴Ⅱ（1），英文名称：Piano Ⅱ（1）

课程编码：0602ZY004

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：必修课课、学位课程

先修课程：基础乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯

课程组成员：钢琴教研室全体成员

二、课程简介

钢琴是音乐学专业所有学生的专业必修课，是一门基础性的专业课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握钢琴演奏的基本弹奏方法和技术技巧，学习不同时期、不同风格钢琴作品的演奏，以达到培养整体音乐感，丰富音乐素养的效果；后者要求学生掌握钢琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能的提升。

本课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程系统训练了钢琴的基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴演奏的基本理论、基本知识，能够分析讲解所演奏的钢琴作品。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事音乐教学和音乐研究打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：培养学生热爱教育事业，为人师表，成为学生喜爱的人民教师。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：掌握音乐教育科学方法，具有扎实的音乐学专业基础，能够综合运用音乐、教育及相关学科基础知识、思维方法多角度分析解决问题。

课程目标 4：帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2 教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 1
3. 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 2
4. 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 3
6. 综合育人	6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H

课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 II（1）》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	4	60
奏鸣曲	4	60
复调作品	4	40
乐曲	4	60
合计	16	220

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼基本练习曲作品849中后期或车尔尼快速钢琴练习曲作品299程度的曲目1首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习和反复的练习，思考并掌握钢琴演奏的基本方法，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼基本练习曲849；（2）车尔尼练习曲299；

奏鸣曲

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首古典主义时期奏鸣曲的快板乐章。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点和风格特点。

【难点】掌握古典主义时期奏鸣曲的风格特点及相对应的弹奏方法。

建议曲目范围：（1）贝多芬奏鸣曲集；（2）莫扎特奏鸣曲集；

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力和解说能力。支撑课程目标3、4。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫《二部创意曲》；（2）巴赫《三部创意曲》

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1首外国乐曲或中国钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握连奏的弹奏方法，学会准确表达作品的音乐内容。

【难点】准确把握好音乐作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼作品849程度的中外钢琴乐曲。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备一定的钢琴演奏能力，能较好地演绎相关作品，并能够进行作品的讲解。	期末考试
课程目标 4	积极参加音乐学科竞赛、听课说课、加强与教师和同学之间的沟通交流，并在活动中培养良好的心理承受能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 20%）、任务单与课堂讨论（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（20%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	10%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	10%	

(2) 任务单与课堂讨论（占比 20%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	10%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	10%

(3) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	40	30%	30	20%
课程目标 3			10	70%	10	30%
课程目标 4					10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《钢琴初步教程 299》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2000 年.
- (3) 车尔尼.《钢琴流畅练习曲 849》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2021 年
- (4) 巴赫.《二部创意曲》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (5) 巴赫.《三部创意曲》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2009 年
- (6) 贝多芬.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2016 年.
- (7) 莫扎特.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2018 年.
- (8) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (9) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位针进行专业观摩，对演奏作品进行讲解，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

4、教学相长

每位同学准备一次说课，以自己学习的乐曲为例，进行讲解。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备优秀的精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度，有很强的讲解能力。	具备良好的精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度，有良好的语言表达能力。	具备一定的精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度，有一定的语言解说能力。	具备初步的精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度，能够对乐曲进行讲解。	不具备精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度，不能对乐曲进行讲解。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：饶婷婷

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴Ⅱ（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴Ⅱ（2），英文名称：Piano Ⅱ（2）

课程编码：0602ZY005

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：必修课课、学位课程

先修课程：基础乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯

课程组成员：钢琴教研室全体成员

二、课程简介

钢琴是音乐学专业所有学生的专业必修课，是一门基础性的专业课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握钢琴演奏的基本弹奏方法和技术技巧，学习不同时期、不同风格钢琴作品的演奏，以达到培养整体音乐感，丰富音乐素养的效果；后者要求学生掌握钢琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能的提升。

本课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程系统训练了钢琴的基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴演奏的基本理论、基本知识，能够分析讲解所演奏的钢琴作品。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事音乐教学和音乐研究打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：培养学生热爱教育事业，为人师表，成为学生喜爱的人民教师。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：掌握音乐教育科学方法，具有扎实的音乐学专业基础，能够综合运用音乐、教育及相关学科基础知识、思维方法多角度分析解决问题。

课程目标 4：帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2 教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 1
3. 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 2
4. 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 3
6. 综合育人	6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H

课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 II（2）》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	4	60
奏鸣曲	4	60
复调作品	4	40
乐曲	4	60
合计	16	220

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼练习曲作品299或克拉默钢琴练习曲作品的曲目1首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习和反复的练习，思考并掌握钢琴演奏的基本方法，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼练习曲299；（2）克拉默钢琴练习曲；

奏鸣曲

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首古典主义时期奏鸣曲的快板乐章。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点和风格特点。

【难点】掌握古典主义时期奏鸣曲的风格特点及相对应的弹奏方法。

建议曲目范围：（1）贝多芬奏鸣曲集；（2）莫扎特奏鸣曲集；

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力和解说能力。支撑课程目标3、4。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫《二部创意曲》；（2）巴赫《三部创意曲》

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1首外国乐曲或中国钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握连奏的弹奏方法，学会准确表达作品的音乐内容。

【难点】准确把握好音乐作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼作品849程度的中外钢琴乐曲。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

2. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备一定的钢琴演奏能力，能较好地演绎相关作品，并能够进行作品的讲解。	期末考试
课程目标 4	积极参加音乐学科竞赛、听课说课、加强与教师和同学之间的沟通交流，并在活动中培养良好的心理承受能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 20%）、任务单与课堂讨论（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（20%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	10%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	10%	

（2） 任务单与课堂讨论（占比 20%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例 (%)
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	10%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	10%

(3) 期末考试 (60%)

考核要点	评分标准	成绩比例 (%)
乐曲弹奏的完整性	优秀 (20)、良好 (16)、一般 (12)	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀 (15)、良好 (12)、一般 (9)、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀 (40)、良好 (32)、一般 (24)	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀 (10)、良好 (8)、一般 (6)、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀 (10)、良好 (8)、一般 (6)	6%
表演的自然大方	好 (5)、一般 (3)	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	40	30%	30	20%
课程目标 3			10	70%	10	30%
课程目标 4					10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《钢琴初步教程 299》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2000 年.
- (3) 克拉默.《钢琴练习曲》[M].北京：人民音乐出版社，2021 年
- (4) 巴赫.《二部创意曲》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年。
- (5) 巴赫.《三部创意曲》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2009 年
- (6) 贝多芬.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2016 年.
- (7) 莫扎特.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2018 年.
- (8) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (9) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行讲解，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

4、教学相长

每位同学准备一次说课，以自己学习的乐曲为例，进行讲解。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备优秀的精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度，有很强的讲解能力。	具备良好的精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度，有良好的语言表达能力。	具备一定的精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度，有一定的语言解说能力。	具备初步的精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度，能够对乐曲进行讲解。	不具备精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度，不能对乐曲进行讲解。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：饶婷婷

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴Ⅱ（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴Ⅱ（3），英文名称：Piano Ⅱ（3）

课程编码：0602ZY222

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：必修课课、学位课程

先修课程：基础乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯

课程组成员：钢琴教研室全体成员

二、课程简介

钢琴是音乐学专业所有学生的专业必修课，是一门基础性的专业课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握钢琴演奏的基本弹奏方法和技术技巧，学习不同时期、不同风格钢琴作品的演奏，以达到培养整体音乐感，丰富音乐素养的效果；后者要求学生掌握钢琴的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能的提升。

本课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程系统训练了钢琴的基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴演奏的基本理论、基本知识，能够分析讲解所演奏的钢琴作品。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事音乐教学和音乐研究打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：培养学生热爱教育事业，为人师表，成为学生喜爱的人民教师。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：掌握音乐教育科学方法，具有扎实的音乐学专业基础，能够综合运用音乐、教育及相关学科基础知识、思维方法多角度分析解决问题。

课程目标 4：帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2 教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 1
3. 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 2
4. 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 3
6. 综合育人	6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H

课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 II（3）》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	4	60
奏鸣曲	4	60
复调作品	4	40
乐曲	4	60
合计	16	220

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼练习曲作品299或车尔尼练习曲作品740的曲目1首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习和反复的练习，思考并掌握钢琴演奏的基本方法，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼练习曲299；（2）车尔尼练习曲作品740；

奏鸣曲

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首古典主义时期奏鸣曲的快板乐章。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点和风格特点。

【难点】掌握古典主义时期奏鸣曲的风格特点及相对应的弹奏方法。

建议曲目范围：（1）贝多芬奏鸣曲集；（2）莫扎特奏鸣曲集；

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力和解说能力。支撑课程目标3、4。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）中国钢琴复调作品；（2）巴赫《三部创意曲》

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1首外国乐曲或中国钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握连贯的弹奏方法，学会准确表达作品的音乐内容。

【难点】准确把握好音乐作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼作品849程度的中外钢琴乐曲。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

5. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备一定的钢琴演奏能力，能较好地演绎相关作品，并能够进行作品的讲解。	期末考试
课程目标 4	积极参加音乐学科竞赛、听课说课、加强与教师和同学之间的沟通交流，并在活动中培养良好的心理承受能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 20%）、任务单与课堂讨论（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（20%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	10%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	10%	

（2） 任务单与课堂讨论（占比 20%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	10%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	10%

(3) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	40	30%	30	20%
课程目标 3			10	70%	10	30%
课程目标 4					10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《钢琴初步教程 299》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2000 年.
- (3) 车尔尼.《钢琴流畅练习曲 740》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，2021 年
- (4) 巴赫.《三部创意曲》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年。
- (5) 贝多芬.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2016 年.
- (6) 莫扎特.《钢琴奏鸣曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2018 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位针进行专业观摩，对演奏作品进行讲解，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

4、教学相长

每位同学准备一次说课，以自己学习的乐曲为例，进行讲解。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备优秀的精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度，有很强的讲解能力。	具备良好的精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度，有良好的语言表达能力。	具备一定的精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度，有一定的语言解说能力。	具备初步的精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度，能够对乐曲进行讲解。	不具备精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度，不能对乐曲进行讲解。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：饶婷婷

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（琵琶）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

琵琶是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《金蛇狂舞》	第三课 乐曲《步步高》	第四课 乐曲《彩云追月》	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	练习曲	2	根据教学内容安排练习时间
第二章	乐曲《金蛇狂舞》	4	根据教学内容安排练习时间
第三章	乐曲《步步高》	4	根据教学内容安排练习时间
第四章	乐曲《彩云追月》	5	根据教学内容安排练习时间
第五章	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 200 学时

第一课 练习曲

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：弹挑轮指综合练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。0.25学时

§1.1 示范讲解新练习曲：弹挑轮指综合练习曲0.75学时

§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速1学时

第二课 乐曲《金蛇狂舞》

【教学目标】

1、知识目标：了解经典传统曲目《金蛇狂舞》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整的演奏《金蛇狂舞》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《金蛇狂舞》这首作品的所表达的内涵，体会传统曲目的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《金蛇狂舞》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的左右手扫拂班轮等技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§2.2 讲解示范乐曲：《金蛇狂舞》第一段0.5学时

§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§2.4 讲解示范乐曲：《金蛇狂舞》第二段0.5学时

§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§2.6 讲解示范乐曲：《金蛇狂舞》第三段0.5学时

§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法0.5学时

第三课 乐曲《步步高》

【教学目标】

1、知识目标：了解经典传统曲目《步步高》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程

目标2。

2、能力目标：熟练完整的演奏《步步高》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《步步高》这首作品的所表达的内涵，体会传统曲目的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《步步高》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的左右手各类技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.2 讲解示范乐曲：《步步高》第一段	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.4 讲解示范乐曲：《步步高》第二段	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 讲解示范乐曲：《步步高》第三段	0.5学时
§3.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	0.5学时

第四课 乐曲《彩云追月》

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《彩云追月》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《彩云追月》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《彩云追月》这首歌颂性风格特点的作品，体会民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《彩云追月》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.2 讲解示范乐曲：《彩云追月》第一段	0.5学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.4 讲解示范乐曲：《彩云追月》第二段	0.5学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.6 讲解示范乐曲：《彩云追月》第三段	0.5学时
§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.8 讲解示范乐曲：《彩云追月》第四段	0.5学时

§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲

1学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《彩云追月》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法

0.5学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法

0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

[1] 舒芳编著.《零基础学琵琶》[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2015 年.

2. 参考书目

[1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.

[2] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.

[3] 中国音乐学院考级委员会主编.《琵琶》[M]. 北京：中国青年出版社，2012 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题

的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解琵琶流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解琵琶流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分琵琶流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解琵琶的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 II（箏）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 箏曲《山丹丹开花红艳艳》讲解及练习	H	M	M	M
第二章 箏曲《洞庭新歌》讲解及练习	M	H	H	M
第三章 客家箏乐历史发展及风格特点	M	M	M	M
第四章 客家箏曲《出水莲》讲解及练习	M	H	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（箏）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	箏曲《山丹丹开花红艳艳》讲解及练习	6	根据教学内容安排练习时间
第二章	箏曲《洞庭新歌》讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
第三章	客家箏乐历史发展及风格特点	1	根据教学内容安排练习时间
第四章	客家箏曲《出水莲》讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
	走台	1	
合计		16	不得少于 200 学时

第一章 箏曲《山丹丹开花红艳艳》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作品的创作背景，重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解陕西箏乐的演奏风格。支撑课程目标2。

【重点】二变音的演奏特点

【难点】左手韵法的掌握

§1.1 作品创作背景介绍

0.5学时

§1.2 陕西筝乐风格特点讲解	0.5学时
§1.3 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	2学时
§1.4 作品分段练习	3学时

第二章 筝曲《洞庭新歌》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解作品的创作背景。支撑课程目标2。

【重点】扫摇与扫点演奏特点

【难点】作品节奏的控制和乐句的划分

§2.1 作品创作背景介绍	0.5学时
§2.2 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	1.5学时
§2.3 作品分段练习	2学时

第三章 客家筝乐历史发展及风格特点

【教学目标】

- 1、知识目标：客家筝曲风格特点介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：客家筝乐发展历程介绍。支撑课程目标2。

【重点】客家筝乐的调式特点

【难点】客家筝乐的发展背景

§3.1 历史发展讲解	0.5学时
§3.2 风格特点讲解	0.5学时

第四章 客家筝曲《出水莲》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：左手二变音及按滑音的处理支撑课程目标2。
- 2、能力目标：作品意境的掌握，支撑课程目标1。

【重点】左手韵法的控制

【难点】乐曲节奏的控制乐句的划分以及客家筝乐风格的把握

§4.1 作品意境分析	0.5学时
-------------	-------

§4.2 左手韵法讲解	1.5学时
§4.3 作品分段练习	2学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解古筝发展史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

- 考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。
- 成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	课堂发言讨论
--------	------	--------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

(1) 《每日古筝指序练习曲》[M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3

(2) 中国音乐学院《古筝考级教程》[M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6

(3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》[M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解古筝流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解古筝的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（中阮）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

中阮是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，

系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《梆子 风格练习 曲》	第三课 乐曲《步步 高》	第四课 演奏实践训 练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	L	L	M	M
课程目标 4	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	练习曲	3	根据教学内容安排练习时间
第二章	乐曲《梆子风格练习曲》	6	根据教学内容安排练习时间
第三章	乐曲《步步高》	6	根据教学内容安排练习时间
第四章	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 200 学时

第一课 练习曲

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：滑音、打带音练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。1学时

§1.1 示范讲解新练习曲：滑音、打带音练习曲。1学时

§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整。1学时

第二课 乐曲《椰子风格练习曲》

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《椰子风格练习曲》的演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《椰子风格练习曲》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《椰子风格练习曲》这首作品的所表达的情景，体会传统曲目的音乐之美。
支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《椰子风格练习曲》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的定调转调和右手扫拂滚奏技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§2.2 讲解示范乐曲：《椰子风格练习曲》第一段 0.5学时

§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§2.4 讲解示范乐曲：《椰子风格练习曲》第二段 0.5学时

§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§2.6 讲解示范乐曲：《椰子风格练习曲》第三段 0.5学时

§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲 1学时

§2.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 1学时

第三课 乐曲《步步高》

【教学目标】

1、知识目标：了解经典传统曲目《步步高》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整的演奏《步步高》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《步步高》这首作品的所表达的内涵，体会传统曲目的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《步步高》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的左右手各类技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.2 讲解示范乐曲：《步步高》第一段	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.4 讲解示范乐曲：《步步高》第二段	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 讲解示范乐曲：《步步高》第三段	0.5学时
§3.7 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	2学时
§3.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《步步高》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解中阮的风格特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解中阮的风格特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分中阮的风格特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解中阮的风格特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（1），英文名称：Musical Instruments II（1）

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向选修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课	第七课	第八课
	中高级 基本技 巧训练	竹笛演 奏的音 色训练	快速指 序训练	大 G 调 低音笛 的音乐 风格特 点	大 G 调 低音笛 作品的 演奏技 巧	大 G 调 低音笛 作品的 音乐处 理	大 G 调 低音笛 的音乐 表现	舞台艺 术实践

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	L		M	M	M	M	
课程目标 4		L	L	M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	中高级基本技巧训练	3	45
第二课	竹笛演奏的音色训练	1	14
第三课	快速指序训练	2	28
第四课	大 G 调低音笛风格特点	2	30
第五课	大 G 调低音笛作品的演奏技巧	2	30
第六课	大 G 调低音笛作品的音乐处理	1	14
第七课	大 G 调低音笛作品的音乐表现	3	45
第八课	舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 中高级基本技巧训练

【教学目标】

1、能力目标：加强基本功训练，掌握中高级基本演奏技巧，为专业水平的进一步提升做坚实的技术铺垫。

【重点】基本功训练

【难点】中高级基本技巧训练

§1.1 了解学生对本专业的认识。

1学时

§1.2 专业展示 演奏实际水平与能力	0.5学时
§1.3 学习如何正确贴笛膜	0.5学时
§1.4 正确的口型与发音	1学时

第二课 竹笛演奏的音色训练

【教学目标】

1、能力目标：了解竹笛演奏中不同音色的基本原理；掌握最佳的音色演奏技巧。

【重点】竹笛演奏中的最佳音色

【难点】竹笛演奏中的音色技巧训练

§2.1 乐器构造、发音原理及保养	0.25学时
§2.2 正确音色如何发音	0.25学时
§2.3 发音训练	0.25学时
§2.4 布置课后作业：C笛练习曲第十三条	0.25学时

第三课 快速指序训练

【教学目标】

1、能力目标：了解快速指序的训练方法；掌握快速指序技术并运用于演奏中。

【重点】快速指序训练

【难点】作品读谱、演奏

§3.1 C调快速训练第一条	0.5学时
§3.2 C调快速训练第二条	0.5学时
§3.3 C调快速训练第三条	0.5学时
§3.4 C调快速训练第四条	0.5学时

第四课 大G调低音笛的音乐风格特点

【教学目标】

1、能力目标：通过对几首大G调低音笛作品的赏析，了解大G调低音笛音乐风格特点，为作品的演奏奠定音乐风格基础。

【重点】大G调低音笛音乐风格特点

【难点】作品演奏

§ 4.1 大 G（筒音作 5）指法练习

1 学时

§ 4.2 《秋湖月夜》练习

1 学时

第五课 大G调低音笛作品的演奏技巧

【教学目标】

1、能力目标：通过对作品演奏的教学，掌握大 G 调低音笛作品的演奏技巧。

【重点】大G调低音笛作品的演奏技巧

【难点】作品演奏

§5.1 乐曲《妆台秋思》练习

1学时

§5.2 乐曲《枫桥夜泊》练习

1学时

第六课 大G调低音笛作品的音乐处理

【教学目标】

1、能力目标：通过对大 G 调低音笛作品的音乐处理，掌握大 G 调低音笛作品的演奏。

【重点】大 G 调低音笛的音乐处理

【难点】作品演奏

§6.1 长音训练和乐曲《小河淌水》

0.5学时

§6.2 《凤凰于飞》大G训练

0.5学时

第七课 大G调低音笛作品的音乐表现

【教学目标】

1、能力目标：通过作品演奏教学，掌握大 G 调低音笛作品的音乐表现。

【重点】大 G 调低音笛作品的音乐表现

【难点】作品演奏

§7.1 《妆台秋思》低音训练

2学时

§7.2 《行云流水》慢板运用

1学时

第八课 舞台艺术实践

【教学目标】

1、能力目标：强化与伴奏乐器的配合，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的自我表现，进一步丰富舞台艺术实践经验。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§8.1 《妆台秋思》与钢琴伴奏 1学时

§8.2 《凤凰于飞》与钢琴伴奏 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（1）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（1），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（1）

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅰ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅱ（打击乐）》属于音乐学专业学生的选修课。

选修打击乐的学生通过考试达到主修的要求后，继续学习不同风格与流派的打击乐作品，掌握难度更大的打击乐演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其能够演奏难度较高的各种风格的打击乐合奏、独奏作品。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基

本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏中等难度独奏或合重奏乐曲。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 3

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 架子鼓 中级乐 曲	第二课 架子鼓 中级乐 曲	第三课 架子鼓 中级乐 曲	第四课 架子鼓 中级乐 曲	第五课 架子鼓 中级乐 曲	第六课 民族鼓 中级乐 曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M
课程目标 3						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）打击乐》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	架子鼓中级乐曲 (Classic Rock)	2	2
第二课	架子鼓中级乐曲 (HipHop)	2	6
第三课	架子鼓中级乐曲 (Indie)	2	8
第四课	架子鼓中级乐曲 (Pop)	2	8
第五课	架子鼓中级乐曲 (Funk)	2	8
第六课	民族鼓中级乐曲 (打击乐独奏作品)	6	18
合计		16	50

第一课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Classic Rock音乐风格。支撑课程目标2。

【重点】手脚调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

§1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 1学时

§1.2 讲解，示范，练习 1学时

第二课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解HipHop风格 支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

§2.1 讲解，示范 1学时

§2.2 合伴奏（音频教材） 1学时

第三课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Indie音乐风格 支撑课程目标2

【重点】确定时值关系。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1讲解，示范 1学时

§3.2 练习乐曲 1学时

第四课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标： 架子鼓演奏不同风格的乐曲。 支撑课程目标1

- 2、知识目标：了解Pop风格的音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】演奏技巧在乐曲中的应用

【难点】手脚协调

- | | |
|----------------|-----|
| §4.1 作业反馈与巩固提升 | 1学时 |
| §4.2 初级乐曲练习 | 1学时 |

第五课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握架子鼓演奏不同风格作品。支撑课程目标1。

- 2、知识目标：了解FUNK音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】节奏型的应用

【难点】节奏，时值，槌法的准确应用。

- | | |
|----------------|-----|
| §5.1 作业反馈与巩固提升 | 1学时 |
| §5.2 中级乐曲练习 | 1学时 |

第六课 中国鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：各种槌法节奏的综合应用。支撑课程目标1。

- 2、知识目标：十六分音符时值与其他音符，休止符时值的比例关系。支撑课程目标2。

【重点】节奏、时值和重音。

【难点】重音槌法控制。

- | | |
|-------------|-----|
| §6.1中国鼓乐曲讲解 | 2学时 |
| §6.2中国鼓乐曲讲解 | 2学时 |
| §6.3中国鼓乐曲练习 | 2学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广

度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行演奏初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读作品内涵并进行演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到基本标准演奏作品。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
(2) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国，国外原版引进，2018. 03
(3)王以东 《中国打击乐教程》（共六册） [M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12

2、参考书目：

- (1) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%-79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%-69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（1）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（1），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（1）

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅰ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学（师范）本科专业设置的一门专业选修课程。器乐Ⅱ（大提琴）则是学习大提琴中级演奏技能及教学方法的课程，是器乐Ⅱ的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的相关知识和技能技巧；后者要求学生掌握一定程度的大提琴教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（大提琴）以中等难度的大提琴演奏技能与大提琴教学方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的中级技能，较为广泛地了解大提琴的相关知识，具备中等难度大提琴作品的鉴赏能力，积累一定程度的教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏中等难度的中外作品。音域可以拓展至两至三个八度；具有比较鲜明的大小调式概念；右手可以一定程度把握弓速和弓压；可以演奏小快板的作品；可以发出比较优质的音色；有一定的音乐表现力；可以完成中等难度的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐学科素养。欣赏大提琴经典代表作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解中外大提琴艺术发展历程和代表人物，具有音乐风格意识；能够深入理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备中级教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够自主地将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴主要的教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 小调式	第二课 二把位固定练习与综合练习	第三课 三把位固定练习与综合练习	第四课 四把位固定练习与综合练习	第五课 考试曲目与教学实践
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	
课程目标 3	L	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	小调式	4	50
第二课	二把位固定练习与综合练习	3	40
第三课	三把位固定练习与综合练习	3	40
第四课	四把位固定练习与综合练习	3	40
第五课	考试曲目与教学训练	3	40
合计		16	210

第一课 小调式

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏小调式音阶琶音和乐曲；能够区分小调式色彩；可以演奏3种常用的装饰音。支撑课程目标1。

2、知识目标：明确小调式的结构和特点；能够辨识小调式的调号；明确小调式与大调式的主要差别。支撑课程目标2。

【重点】清楚小调式的音阶结构，能够辨识调式调性。

【难点】把握小调式的特征音，清晰讲解大小调式的关联和差异。

§1.1 装饰音：颤音、长倚音、波音 P7	1学时
§1.2 乐理基础：小调式	0.5学时
§1.3 视唱乐谱：小调式	0.5学时
§1.4 d小调与科莱里的萨拉班德舞曲 P49	1学时
§1.5 a小调与巴赫的小步舞曲P52-53	1学时
§1.6 课前预习：萨拉班德舞曲的起源与特点；与小步舞曲的主要差异。	
§1.7 课后查阅：巴洛克时期的主要音乐风格与代表人物	

第二课 二把位固定把位练习与综合练习

【教学目标】

1、能力目标：掌握二把位及其大小把位；可以进行一至二把位的换把。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够对应二把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉二把位的音高。

【难点】换把的音准。

§2.1 检查作业并简述巴洛克时期的主要音乐风格与代表人物	1学时
§2.2 二把位固定把位练习（第3册P54-55，甘肃民歌-《练习曲分集1》No. 97）	1学时
§2.3 换把练习（第3册P56，《练习曲分集1》No. 98）	1学时
§2.4 课后查阅：古典主义时期的主要音乐风格与代表人物	

第三课 三把位固定练习与综合练习

【教学目标】

1、能力目标：掌握三把位及其大小把位；可以进行换把。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够对应三把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉三把位的音高。

【难点】换把的音准。

§3.1 检查作业并简述古典主义时期的主要音乐风格与代表人物	1学时
§3.2 三把位固定把位练习（第4册P3-7）	1学时

§3.3 换把练习（第4册P12-13）	1学时
§3.4 课后查阅：浪漫主义时期的主要音乐风格与代表人物	

第四课 四把位固定把位练习与综合练习

【教学目标】	
1、能力目标：掌握四把位及大小把位；可以进行换把。支撑课程目标1。	
2、知识目标：能够读次中音谱表；能够对应四把位指法与音高。支撑课程目标2。	
【重点】 熟悉四把位的音高。	
【难点】 判断把位与换把的音准。	
§4.1 检查作业并简述古典主义时期的主要音乐风格与代表人物	1学时
§4.2 四把位固定把位练习与次中音谱表视唱（P32-33）	1学时
§4.3 换把练习：G大调两个八度音阶（P38-39）	1学时

第五课 考试曲目与教学实践

【教学目标】	
1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。	
【重点】 考试曲目技巧性与艺术性的统一。	
【难点】 兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。	
§5.1 教学实践与教师点评	1学时
§5.2 考试曲目1	0.5学时
§5.3 考试曲目2	0.5学时
§5.4 合伴奏与走台	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] Egon Sassmannshaus.《大提琴初级教程》(第 3-4 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.
- (2) 王连三, 宋涛.《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.
- (3) 王连三, 宋涛.《大提琴教程练习曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（1），英文名称：Musical Instruments II（1）

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 II 是音乐学（师范）本科专业的一门选修课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和基本技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏二胡。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 G 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 小调式	第二课 同指换把练习一	第三课 同指换把练习二	第四课 异指换把练习	第五课 考试曲目与教学实践
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	
课程目标 3	L	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	小调式	4	50
第二课	同指换把练习一	3	40
第三课	同指换把练习二	3	40
第四课	异指换把练习	3	40
第五课	考试曲目与教学训练	3	40
合计		16	210

第一课 小调式

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏小调式音阶琶音和乐曲；能够区分小调式色彩；可以演奏3种常用的装饰音。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：明确小调式的结构和特点；能够辨识小调式的调号；明确小调式与大调式的主要差别。支撑课程目标2。

【重点】清楚小调式的音阶结构，能够辨识调式调性。

【难点】把握小调式的特征音，清晰讲解大小调式的关联和差异。

§1.1 装饰音：颤音、长倚音、波音	1学时
§1.2 乐理基础：小调式	0.5学时
§1.3 视唱乐谱：小调式	0.5学时
§1.4 d小调	1学时
§1.5 a小调	1学时

第二课 同指换把练习一

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握把位及其大小把位；可以进行一至二把位的换把。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够对应把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉二把位的音高。

【难点】换把的音准。

§2.1 检查作业并简述学院派的主要音乐风格与代表人物	1学时
§2.2 把位固定把位练习	1学时
§2.3 换把练习	1学时
§2.4 课后查阅：了解刘长茂的音乐风格	

第三课 同指换把练习二

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握同指换把及其大小把位。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够对应同指换把指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉换把位的音高。

【难点】换把的音准。

§3.1 了解刘长茂的音乐风格	1学时
§3.2 同指换把练习把位固定把位练习	1学时
§3.3 换把练习（第4册P12-13）	1学时
§3.4 课后查阅：了解刘长福的主要音乐风格	

第四课 异指换把练习

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握一支异指换把把位及大小把位；可以进行换把。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够读次中音谱表；能够对应四把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉异指把位的音高。

【难点】判断把位与换把的音准。

- | | |
|---------------------------|-----|
| §4.1 检查作业并简述刘长福的主要音乐风格 | 1学时 |
| §4.2 异指换把把位固定把位练习与次中音谱表视唱 | 1学时 |
| §4.3 换把练习：G大调两个八度音阶 | 1学时 |

第五课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

- 1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

- | | |
|----------------|-------|
| §5.1 教学实践与教师点评 | 1学时 |
| §5.2 考试曲目1 | 0.5学时 |
| §5.3 考试曲目2 | 0.5学时 |
| §5.4 合伴奏与走台 | 1学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：《二胡考级教程》(第 3-4 册),中国青年出版社，2009 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I(3)

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 II（1）（笙）》是音乐学本科专业的专业选修课程。学生通过《器乐 I（笙）》阶段的学习，已经掌握了笙的基本演奏方法，本课程需要在上一个学习阶段的基础上让学生进一步学习和巩固笙的基本演奏，基本掌握笙的基本演奏方法、基本技巧和几首初级曲目，让学生具备一定的演奏能力和教学的能力、基本理论知识、培养学生舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 指法训练及乐曲学 习	第二部分 气息训练及乐 曲学习	第三部分 吐音训练及 乐曲学习	第四部分 综合训练及乐曲 学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（1）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	指法训练及乐曲学习	3	14
第二部分	气息训练及乐曲学习	3	14
第三部分	吐音训练及乐曲学习	5	28
第四部分	综合训练及乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 指法训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习笙的指法，让学生了解并掌握笙的音阶分布规律、并能够熟练掌握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握部分音阶练习曲，并强化训练，能够熟练演奏部分乐曲。支撑课程目标2。

【重点】提升学生专业能力，制定学习下一步计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0练习曲训练	1学时
§1.1指法 练习曲训练	1学时
§1.2《欢乐歌》	1学时

第二部分 气息训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其熟练掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：掌握气息与声音的关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握气息运用方法，合理运用气息。

【难点】正确运用气息。

§2.1呼吸训练及练习曲《跳音练习》	1学时
§2.2气息训练及《老六板》	1学时
§2.3《海岛的早晨》	1学时

第三部分 吐音训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：吐音的强化训练及在乐曲中的运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的吐音技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的吐音技巧对乐曲表现构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】熟练掌握吐音技巧的运用

【难点】吐音技巧的正确使用方法

§3.1 吐音练习及练习曲训练	1 学时
§3.2 双吐强化训练	1 学时
§3.3 三吐强化训练及练习要点	1 学时
§3.4 1,《爬山虎》	2 学时

第四部分 基础乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习部分初级曲目，增加学生综合运用技巧能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握技巧，熟练演奏初级曲目。支撑课程目标1。

【重点】综合运用所学技巧

【难点】气息与吐音之间的联系及运用，熟练、完整演奏初级乐曲

§4.1 《五字开门》	1 学时
§4.2 《瑶族舞曲》	1 学时
§4.3 《草原骑兵》	1 学时
§4.5 《沂蒙新歌》	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 2	是否了解地方文化特色；是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以较为熟练、流畅地演奏。	期末考试
课程目标 4	是否有团队精神和协作能力。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	20%	40	80%
课程目标 2	10	50%	40	50%
课程目标 3	80	100%		
课程目标 4			20	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 II（唢呐）》是高等院校音乐专业学生选修的一门基础课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3: 学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品,并具有一定的演奏能力。

课程目标 4: 具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能,接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略,积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 唢呐吹打乐《欢庆》	第二部分 唢呐练习曲《越调中板练习》	第三部分 唢呐二重奏《游击队歌》	第四部分 唢呐现代风格作品《行云流水》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注:表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（1）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	唢呐吹打乐《欢庆》	3	14
第二部分	唢呐练习曲《越调中板练习》	3	14
第三部分	唢呐二重奏《游击队歌》	5	28
第四部分	唢呐现代风格作品《行云流水》	5	30
合计		16	86

第一部分 唢呐吹打乐《欢庆》

【教学目标】

1、知识目标：通过学习唢呐吹打乐《欢庆》，使学生初步了解唢呐吹打乐的演奏要领及风格，使学生初步掌握唢呐合奏的技巧与方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握小D唢呐与大G唢呐的演奏要领及方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生的合奏能力。

【难点】合奏中音准的掌握。

§1.0 乐曲介绍及演奏时注意事项	1 学时
§1.1 小 D 唢呐的演奏	1 学时
§1.2 大 G 唢呐的演奏	1 学时

第二部分 唢呐练习曲《越调中板练习》

【教学目标】

1、知识目标：进一步掌握高音、连音的演奏方法及综合运用能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其进一步掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学泛音孔的开闭对高音区吹奏的作用并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握高音吐音、连音中气息口型的运用方法，合理运用气息及口风的控制。

【难点】连续高音的吹奏方法及训练。

§2.1 乐曲风格简介	1 学时
-------------	------

§2.2 演奏时的注意事项	1 学时
§2.3 乐曲高音的演奏要领	1 学时

第三部分 唢呐二重奏《游击队歌》

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习唢呐二重奏《游击队歌》，使学生初步了解唢呐重奏的演奏要领及风格，使学生初步掌握唢呐重奏的技巧与方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：初步掌握唢呐重奏曲的演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：音色、音量的控制对乐曲的处理所起的作用。支撑课程目标3。

【重点】重奏乐曲中正确的演奏方法

【难点】重奏乐曲中音准的的掌握

§3.1 三连音的训练方法	1 学时
§3.2 一、二声部交替完整演奏	2 学时
§3.3 乐曲重奏要领及注意事项	1 学时

第五部分 唢呐现代风格作品《行云流水》

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】现代风格作品五线谱的视奏

【难点】音准及风格的把控

§4.1 五线谱视奏	1 学时
§4.2 乐曲演奏处理	2 学时
§4.3 脱谱演奏及合钢琴伴奏	1 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否熟悉乐器结构与发展历史	课堂发言讨论
课程目标 2	是否可以调准音；是否可以比较完整地吹奏合适的作品	期末考试
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			20	100%
课程目标 2	80	100%		
课程目标 3	20	50%	20	50%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社, 2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承:《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社, 2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社, 2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁:《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社, 2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇:《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社, 2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承:《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社, 2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树荟、王璨:《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社, 2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 沈雪雪

二、课程简介：

《器乐 II（小提琴）》是音乐学本科专业的专业选修课程。小提琴是深受人们喜爱的西洋乐器。本课程以系统讲授小提琴基本理论，演奏技巧及舞台表演为主要教学内容。学习中需要掌握小提琴的演奏方法、技巧和基本理论知识。这门课培养学生演奏、舞台表演及教学实践等综合能力。教学中以提高学生演奏技术，运用专业知识解决实践问题的能力为主要目标。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

本课程的总目标是让学生了解小提琴这门乐器，基本掌握小提琴演奏方法、技术技巧，提高舞台表演能力。具备小提琴基本演奏、专业课程初级教学的能力，培养学生合作意识及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏基本方法的讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴初级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏相关音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第 一课 综 述	第 二课 切 分节奏 分弓的 训练	第 三课 十 六分音 分弓的 演奏方 法	第 四课 左 手手型 中空弦 与一指 半音的 演奏方 法	第 五课 第 三把位 第一种 指位训 练	第 六课 第 三把位 第二种 指位训 练	第 七课 两 个八度 的音阶 琶音及 乐曲训 练	第 八课 换 把训练 及乐曲 训练	第 九课 揉 弦训练 与古典 主义时 期的小 提琴艺 术
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（小提琴）》总学时分配列表

章 节	内容	授课 学时	课外自主学习最少 学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	切分节奏分弓的训练	1	14

第三课	十六分音分弓的演奏方法	2	28
第四课	左手手型中空弦与一指半音的演奏方法	2	30
第五课	第三把位第一种指位训练	2	30
第六课	第三把位第二种指位训练	2	15
第七课	两个八度的音阶琶音及乐曲训练	2	45
第八课	换把训练及乐曲训练	2	30
第九课	揉弦训练与古典时期的小提琴艺术	2	30
合计		16	236

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.75学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 切分节奏分弓的训练

- 1、知识目标：学习较为复杂的节奏型、掌握其演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：独立演奏出切分音、附点音符等较复杂演奏型的能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住切分音节奏型演奏的动作、方法及标准。

【难点】使用节拍器、结合曲目、能使用正确的弓段弓速演奏新学习的节奏型。

- | | |
|-------------------|--------|
| §2.1切分节奏及切分音节奏的听唱 | 0.25学时 |
|-------------------|--------|

§2.2 使用正确的弓段、弓速演奏演奏	0.5学时
§2.3 练习曲中与其他节奏型的综合训练	0.25学时

第三课 十六分音符的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确演奏十六分音符的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握十六分音符演奏时右手手臂的基本动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考连弓方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的十六分音符的演奏方法与技巧。

【难点】：短音符演奏时大臂的稳定以及小臂的快速准确的运动。

§3.1 正确的演奏十六分音符的弓段	0.5学时
§3.2 演奏快速十六分音符时手臂的基本动作	0.5学时
§3.3 手臂手腕动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4演奏 短分弓时容易出现的问题以及解决方法	0.5学时

第四课 左手手型中空弦与一指半音的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习左手手型中空弦一指半音的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的一指后退、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4

【重点】：左手手型中空弦一指半音的手型讲解及训练。

【难点】：一指后退时，音准的掌握与手型框架的稳定。

§4.1左手手型中空弦与一指半音的演奏方法	0.5学时
§4.2 手型不稳定的解决方式	0.5学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 第三把位第一种指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习第三把位第一种指位训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立三把位正确手型，明确把位概念。支撑课程目标1、课程目标4。

3、价值目标：通过学习大三把位手型与第一种指位，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】三把位第一种指位的学习

【难点】三把位手型的建立

§5.1	三把位固定手型	0.5学时
§5.2	三把位第一种指位训练	0.5学时
§5.3	比较一把位与三把位手指间距的不同	0.5学时
§5.4	熟练掌握三把位第一种指位	0.5学时

第六课 第三把位第二种指位训练

【教学目标】

1、知识目标：学习第三把位第二种指位训练。支撑课程目标2。

2、能力目标：建立三把位正确手型，明确把位概念。支撑课程目标1、课程目标4。

3、价值目标：通过学习大三把位手型与第二种指位，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】三把位第二种指位的学习

【难点】三把位第二种指位与第一种指位的区别

§6.1	三把位固定手型	0.5学时
§6.2	三把位第二种指位训练	0.5学时
§6.3	比较一把位与三把位手指间距的不同	0.5学时
§ 6.4	结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第七课 两个八度的音阶琶音及乐曲训练

【教学目标】

1、知识目标：学习两个八度的音阶琶音及乐曲大调音阶琶音与乐曲。支撑课程目标2。

2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】发音的方式与左右手的配合

§7.1	运弓的连贯性训练	0.5学时
§7.2	左右手配合练习	0.5学时
§7.3	不同阶与琶音中的调性色彩的对比	0.5学时

第八课 换把训练及乐曲训练

- 1、知识目标：换把动作的学习。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：学习一至三把位的换把动作、掌握空弦换把。支撑课程目标3、。
- 3、价值目标：通过了解不同时期的乐曲题材与风格、理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】小提琴艺术的起源
【难点】一至三把位的空弦换把训练

§8.1	结合西方音乐历史讲述不同时期的乐曲题材与风格	0.5学时
§8.2	错误换把的常见问题	0.5学时
§8.3	空弦换把的基本方法	0.5学时
§8.4	结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第九课 揉弦训练与古典时期的小提琴艺术

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：揉弦基本原理与动作。支撑课程目标1、目标2。
 - 2、能力目标：基本掌握揉弦技术。支撑课程目标3。
 - 3、价值目标：通过结合古典主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】揉弦训练与浪漫主义时期的小提琴艺术
【难点】揉弦技巧的学习

§ 9.1	古典主义小提琴艺术的基本介绍	0.5学时
§ 9.2	结合古典主义时期的风格特点体会不同的揉弦方式在音乐中的表现	0.5学时
§ 9.3	揉弦的分类与基本方式方法	0.5学时
§ 9.4	揉弦的训练与音乐风格的关系	0.5学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%

课程目标 4			60	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- (2) 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- (3) 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- (4) 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- (5) 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年

[12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（1）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅰ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学专业的专业选修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术中外发展简史；扬琴中外艺术流派的形成与代表人物；扬琴中外经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴各种音程的齐竹练习，强化基本功的训练，加强双手平衡训练及弹轮、轮音、音阶的快速练习，完成三个以上调的音阶、琶音等练习，加强力度变化练习。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 齐竹练习	第二课 琶音及 分解和 弦	第三课 乐曲 《将军 令》前 部分	第四课 乐曲 《将军 令》后 部分	第五课 F 调双 音琴竹 练习	第六课 乐曲 《美丽 的非洲》前 部分	第七课 乐曲 《美丽 的非洲》后 部分	第八课 乐曲 《春到 清江》	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	齐竹练习	1	14
第二课	琶音及分解和弦	1	14
第三课	乐曲《将军令》前段	2	28
第四课	乐曲《将军令》后段	2	30
第五课	F 调双音琴竹练习	2	30
第六课	乐曲《美丽的非洲》前段	1	15
第七课	乐曲《美丽的非洲》后段	3	45
第八课	乐曲《春到清江》	2	30

第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 齐竹练习

【教学目标】

- 1、知识目标：齐竹要求整齐干净，双手力度平衡。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：双手灵活运用，流畅完成三个音区的齐竹音阶递进式练习。支撑课程目标2。

【重点】齐竹的整齐度把握

【难点】如何将齐竹更好的运到乐曲中

- | | |
|-----------------------|-------|
| §1.1 左右手力度的控制 | 0.5学时 |
| §1.2 注意左手力度，力求双手力度平衡 | 0.5学时 |
| §1.3 在熟练的基础上进行加速训练 | 0.5学时 |
| §1.4 完整流畅的完成练习曲，保证准确性 | 0.5学时 |

第二课 琶音及分解和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：了解扬琴琶音及分解和弦演奏的重要。支撑课程2
- 2、能力目标：掌握扬琴琶音及分解和弦演奏的技巧。支撑课程目标1。

【重点】掌握琶音中每个音的力度要求

【难点】清晰、流畅、突出旋律音

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| §2.1 慢速的分解练习 | 0.5学时 |
| §2.2 适当提速，双手力度统一，流畅练习，注意每个音的颗粒性、准确性。 | 0.5学时 |
| §2.3 布置课后作业：《黄河扬琴练习曲九十九首》琶音及分解和弦 | 0.25学时 |

第三课 乐曲《将军令》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《将军令》的作者与创造背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《将军令》的旋律节奏，并完整演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加深学生对四川音乐扬琴风格的了解。支撑课程目标3。

【重点】掌握乐曲《将军令》的节奏特点

【难点】附点音符的节奏特点及运用

§3.1 介绍乐曲的作者与创作背景	0.5学时
§3.2 乐曲中模仿鼓的音乐特色讲解	0.5学时
§3.3 指出学生演奏时的节奏问题，并讲解	0.5学时
§3.4 课后作业练习《将军令》 前段	0.5学时

第四课 乐曲《将军令》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解整首乐曲的速度递进。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《将军令》的旋律节奏，完整流畅的演奏整曲。支撑课程目标1。

【重点】掌握乐曲的旋律节奏，注意速度和力度的变化。

【难点】十六分音符的颗粒性

§4.1 每段不同速度的要求	0.5学时
§4.2 急速段落要求清晰干净，一气呵成	0.5学时
§4.3 指出学生演奏时的问题，并讲解	0.5学时
§4.4课后练习：乐曲《将军令》 整首完整演奏	0.5学时

第五课 F调双音琴竹练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉F调音阶，能够迅速找到音位。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：双音下竹整齐，双手力度均匀。支撑课程目标1。

【重点】F调双音齐竹的音位变化

【难点】练习双手的平衡能力，双手力度均匀

§5.1 熟悉F调音阶特点	0.5学时
§5.2 左手4的音位要求准确无误	0.5学时
§5.3 手臂推进的动作要求做到快及准	0.5学时
§5.4 课后作业： 《F调双音琴竹练习曲》	0.5学时

第六课 乐曲《美丽的非洲》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《美丽的非洲》的作者与创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《美丽的非洲》的旋律节奏，并完整演奏。支撑课程目标1。

【重点】这首乐曲是运用非洲民间音乐的语汇和节奏创作而成的，掌握好旋律节奏。

【难点】倒置重音的灵活运用

§6.1	乐曲的作者及创作背景	0.5学时
§6.2	双手力度均匀，颗粒性饱满有力	0.5学时
§6.3	琶音的细节处理	0.5学时
§6.4	课后练习：引子及前段的完整性练习	0.5学时

第七课 乐曲《美丽的非洲》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：认识非洲音乐的节奏变化，特色音乐节奏型的运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完整演奏乐曲，情绪把握到位。支撑课程目标1。

【重点】倒置重音的掌握

【难点】速度递进的段落之间的衔接

§7.1	八度大跳在乐曲中的运用	0.5学时
§7.2	倒置重音的臂弯结合训练	0.5学时
§7.3	尾声部分速度稳定，情绪饱满有力	0.5学时
§7.4	课后作业：完整的完成整首乐曲	0.5学时

第八课 乐曲《春到清江》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《春到清江》的作者及创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《春到清江》的表现内容、演奏技巧和音乐处理要求，并了解不同音乐语言的处理方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲《春到清江》的音乐细节处理

【难点】乐曲《春到清江》中分解和弦的演奏

§8.1	熟练运用颤音技巧	0.5学时
§8.2	二声部的双手配合整齐准确	0.5学时
§8.3	指出学生演奏时的问题，并讲解	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：掌握乐曲的速度、力度、以及各种扬琴演奏技巧。并有感情的完整演奏。支撑课程目标1

2、价值目标：具有一定音乐欣赏能力，依据自己的理解演奏乐曲，可以培养学生坚持不懈的积极态度。

【重点】完整演奏所学乐曲

【难点】不同音乐风格的音乐表现，情感处理

§9.1 教材《中国扬琴考级曲集》中选择一首曲目让学生依据自己的理解演奏。 0.5学时

§9.2 分段讲解乐曲不同层次的变化 0.5学时

§9.3 学生依据老师的讲解进行更改，完整演奏 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 黄河著：《黄河扬琴练习曲九十九首》，北京 中国广播电视出版社。

(2) 《中国扬琴考级曲集》主编：赵艳芳 名誉主编：黄河 上海音乐出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（1）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（1），英文名称：Musical Instruments II（1）

课程编码：0602ZY007

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅰ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学专业（中提琴方向）的专业选修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、	课程目标 4

	信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左手动 作规范 与能力 提高训 练	第二课 右手动 作规范 与能力 提高训 练	第三课 换把基 本练习	第四课 双音基 础练习 ——六 度双音	第五课 弓位分 配与右 手换弦	第六课 力度、音 色与发 音练习	第七课 混合弓 法与左 右手配 合练习	第八课 综合练 习与艺 术表现 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	左手动作规范与能力提高训练	2	28
第二课	右手动作规范与能力提高训练	2	30
第三课	换把基本练习	2	28
第四课	双音基础练习——六度双音	2	30
第五课	弓位分配与右手换弦	2	30
第六课	力度、音色与发音练习	2	15
第七课	混合弓法与左右手配合练习	2	45
第八课	综合练习与艺术表现训练	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 左手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；巩固正确的演奏姿势；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】左手动作规范要求，巩固正确的演奏姿势。

【难点】左手动作的能力提高。

- § 1.0 巩固正确的演奏姿势 0.5学时
- § 1.1 正确的左手动作讲解与强化 0.5学时
- § 1.2 讲解与布置课后作业：1. C大调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no. 2，1学时

第二课 右手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：右手运弓重要性及动作要求分配。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的运弓与不同弓段动作特点；能够运用不同的弓段及其组合来进行演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强对右手重要性的理解与认识；确立中提琴优美歌唱的审美表现意识。支撑课程目标4。

【重点】右手运弓重要性及弓段分配；

【难点】感受不同弓段琴弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

- § 2.1 右手运弓重要性及弓段分配 0.5学时
- § 2.2 弓段分配运弓动作基本要求，不同弓段组合 0.5学时
- § 2.3 检查课后作业完成情况与存在问题：克莱采尔《练习曲》no. 2 1学时

第三课 换把基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴把位概念的确立与实现途径。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断，建立中提琴的把位概念；能够判断正确的中提琴音色与变化。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】中提琴把位概念的确立

【难点】利用左手手型与听觉结合建立把位概念

§ 3.1把位概念的确立及其在中提琴演奏中的重要性 0.5学时

§ 3.2换把动作基本要领于动作训练 0.5学时

§ 3.3讲解与布置课后作业：1. C大调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no. 3 1学时

第四课 双音基础练习——六度双音

【教学目标】

1、知识目标：六度双音的音准与动作要求。 支撑课程目标2。

2、能力目标：能够初步演奏六度双音。能够较为熟练地进行左右手配合。 支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】六度双音的左手动作与音准判断；

【难点】右手演奏双音的动作与力度把握。

§ 4.1 六度双音左手动作及其独立性训练 0.5学时

§ 4.2 六度双音右手动作及其独立性训练 0.5学时

§ 4.3六度双音左右手动作的独立性与左右手相互配合 0.5学时

§ 4.4布置课后作业：C大调六度双音音阶练习；检查课后作业完成情况与存在问题：克莱采尔《练习曲》no. 3 0.5学时

第五课 弓位分配与右手换弦

【教学目标】

1、知识目标：中提琴不同弓位右手动作。 支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握中提琴不同弓位演奏动作，掌握较为复杂的右手换弦动作。支撑课程目标1。

3、价值目标：充分认识右手在弦乐器演奏中重要性。 支撑课程目标3。

【重点】中提琴不同弓位右手动作；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- § 5.1 中提琴不同弓位右手动作训练 0.5学时
- § 5.2 较为复杂的右手换弦动作要求与基本训练 0.5学时
- § 5.3 弓位分配与较为复杂的右手换弦技术的具体运用 0.5学时
- § 5.4 布置课后作业：1. D大调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no. 2—no. 3各种弓法变奏 0.5学时

第六课 力度、音色与发音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴演奏中力度变化及其对音色与发音的影响。 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握力度变化的演奏方法，追求优美的音色及其在音乐中的表现。 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立力度、音色变化为艺术服务的观念。 支撑课程目标3。

【重点】力度变化及其动作要求；

【难点】对音色优劣与艺术表现性声音的判断。

- § 6.1 力度变化及其动作要求 0.25学时
- § 6.2 对音色变化的训练 0.25学时
- § 6.3 力度、音色变化乐曲中的具体运用 0.5学时
- § 6.4 检查课后作业完成情况与存在问题：1. 克莱采尔《练习曲》no. 3，2. C大调六度双音音阶练习 1学时

第七课 混合弓法与左右手配合练习

【教学目标】

- 1、知识目标：混合弓法的概念与运用，演奏中左右手的相互关系与配合。 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握混合弓法的概念与初步运用，掌握演奏中左右手的相互关系与配合。 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：运用混合弓法完成乐曲的演奏。 支撑课程目标3。

【重点】混合弓法的概念与运用；

【难点】演奏中左右手的相互关系与配合。

- § 7.1 混合弓法的概念与运用 0.25学时

§ 7.2 演奏中左右手的相互关系与配合	0.25学时
§ 7.3 混合弓法与左右手的相互配合在乐曲中的具体运用	0.5学时
§ 7.4 布置课后作业：1. D大调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no. 5	1学时

第八课 综合练习与艺术表现训练

【教学目标】

- 1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的观念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

§ 9.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。	1学时
§ 9.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

	史。	
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982

(2)王昌海. 中提琴音阶练习，人民音乐出版社，2002 年

2、参考书目：

(1) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社, 2008 年

(2) [苏]С.波尼亚托夫斯基 (С.Понятовский). 中提琴艺术史，吴育绅 译，人民音乐出版社，1996 年

(3) 王昌海编. 巴赫六首无伴奏组曲：中提琴改编谱，人民音乐出版社，2006 年

(4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱，人民音乐出版社，2005 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（琵琶）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

琵琶是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进

行，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等

程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2：

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3：

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组	课程目标 4

	互助、合作学习的体验与能力。	
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 乐曲《阳春白雪》	第二课 乐曲《欢乐的日子》	第三课 乐曲《送我一枝玫瑰花》	第四课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M
课程目标 3	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	乐曲《阳春白雪》	5	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《欢乐的日子》	5	根据教学内容安排练习时间
第三课	乐曲《送我一枝玫瑰花》	5	根据教学内容安排练习时间
第四课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 200 学时

第一课 乐曲《阳春白雪》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《阳春白雪》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《阳春白雪》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《阳春白雪》这首传统文曲的作品，体会民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《阳春白雪》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§1.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.2 讲解示范乐曲：《阳春白雪》第一段	0.5学时
§1.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.4 讲解示范乐曲：《阳春白雪》第二段	0.5学时
§1.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.6 讲解示范乐曲：《阳春白雪》第三段	0.5学时
§1.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.8 讲解示范乐曲：《阳春白雪》第四段	0.5学时
§1.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	1学时

第二课 乐曲《欢乐的日子》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解经典曲目《欢乐的日子》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《欢乐的日子》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《欢乐的日子》这首作品的所表达的情景，体会音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《欢乐的日子》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的各类左右手技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《欢乐的日子》第一段	0.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.4 讲解示范乐曲：《欢乐的日子》第二段	0.5学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.6 讲解示范乐曲：《欢乐的日子》第三段	0.5学时

§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	1学时
§2.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	1学时

第三课 乐曲《送我一枝玫瑰花》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解经典曲目《送我一枝玫瑰花》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《送我一枝玫瑰花》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《送我一枝玫瑰花》这首作品的所表达的情景，体会音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《送我一枝玫瑰花》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的各类左右手技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《送我一枝玫瑰花》第一段	0.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.4 讲解示范乐曲：《送我一枝玫瑰花》第二段	0.5学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.6 讲解示范乐曲：《送我一枝玫瑰花》第三段	0.5学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	1学时
§2.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	1学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《送我一枝玫瑰花》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		

课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

[1] 舒芳编著.《零基础学琵琶》[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2015 年.

2. 参考书目

[1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.

[2] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.

[3] 中国音乐学院考级委员会主编.《琵琶》[M]. 北京：中国青年出版社，2012 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解琵琶流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解琵琶流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分琵琶流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解琵琶的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 II（箏）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 箏曲《雪山春晓》讲解及练习	H	M	M	M
第二章 箏曲《战台风》讲解及练习	M	H	H	M
第三章 浙江箏乐历史发展及风格特点	M	M	M	M
第四章 客浙江箏曲《高山流水》讲解及练习	M	H	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（箏）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	箏曲《雪山春晓》讲解及练习	6	根据教学内容安排练习时间
第二章	箏曲《战台风》讲解及练习	6	根据教学内容安排练习时间
第三章	浙江箏乐历史发展及风格特点	1	根据教学内容安排练习时间
第四章	浙江箏曲《高山流水》讲解及练习	2	根据教学内容安排练习时间
	走台	1	
合计		16	不得少于 200 学时

第一章 箏曲《雪山春晓》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作品的创作背景，重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握G调的音阶排列和转调方法。支撑课程目标2。

【重点】G调的转调方法，西藏音乐特点

【难点】摇指与琶音的配合，

§1.1 作品创作背景介绍

0.5学时

§1.2 G调的转调方法以及音阶排列讲解	0.5学时
§1.3 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	2学时
§1.4 作品分段练习	3学时

第二章 箏曲《战台风》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握重难点技巧演奏方法及教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解作品的创作背景。支撑课程目标2。

【重点】扫摇与扫点演奏特点

【难点】作品节奏的控制和乐句的划分

§2.1 作品创作背景介绍	0.5学时
§2.2 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	2.5学时
§2.3 作品分段练习	3学时

第三章 浙江箏乐历史发展及风格特点

【教学目标】

- 1、知识目标：浙江箏曲风格特点介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：浙江箏乐发展历程介绍。支撑课程目标2。

【重点】浙江箏乐的调式特点

【难点】浙江箏乐的发展背景

§3.1 历史发展讲解	0.5学时
§3.2 风格特点讲解	0.5学时

第四章 浙江箏曲《高山流水》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：左手按滑音的处理，支撑课程目标2。
- 2、能力目标：作品意境的掌握，支撑课程目标1。

【重点】左手韵法的控制

【难点】乐曲节奏的控制乐句的划分以及客浙江箏乐风格的把握

§4.1 作品意境分析	0.5学时
-------------	-------

§4.2 左手韵法讲解	0.5学时
§4.3 作品分段练习	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

- 考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。
- 成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	课堂发言讨论
--------	------	--------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

(1) 《每日古筝指序练习曲》[M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3

(2) 中国音乐学院《古筝考级教程》[M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6

(3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》[M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解古筝流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解古筝的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（中阮）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

中阮是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，

系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 乐曲《流》	第二课 乐曲《龙灯》	第三课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	M	M	M
课程目标 3	L	M	M
课程目标 4	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	乐曲《流》	7	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《龙灯》	8	根据教学内容安排练习时间
第三课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 200 学时

第一课 乐曲《流》

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：弹挑轮指综合练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。0.5学时

§1.1 示范讲解新练习曲：弹挑轮指综合练习曲1.5学时

§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速2学时

第二课 乐曲《龙灯》

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《龙灯》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《龙灯》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《龙灯》这首作品的所表达的情景，体会民族器乐的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《龙灯》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中后半拍节奏特点和扫拂弦技巧，以及乐曲段落速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§2.2 讲解示范乐曲：《龙灯》第一段0.5学时

§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§2.4 讲解示范乐曲：《龙灯》第二段0.5学时

§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§2.6 讲解示范乐曲：《龙灯》第三段0.5学时

§2.7 示范讲解全曲音乐表现的处理方法3学时

§2.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求背谱完整演奏全曲2学时

第三课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑

课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《龙灯》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解中阮的风格特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解中阮的风格特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分中阮的风格特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解中阮的风格特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（2），英文名称：Musical Instruments II（2）

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向选修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标 \ 课程内容	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课	第七课	第八课
	竹笛的历史及构造	演奏的基本原理、演奏姿势	分手上下把位练习	基础指法的练习	气息基础练习	识别基本演奏技巧	乐曲演奏	乐曲演奏

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《牧民新歌》的演奏方法	2	14
第二课	双吐和三吐的在乐曲中的运用	2	28
第三课	《春到湘江》的演奏方法	2	30
第四课	滑音和剁音的综合练习	2	30
第五课	《塔塔尔族舞曲》的双吐运用	2	15
第六课	《姑苏行》的演奏方法	2	45
第七课	乐曲演奏	2	30
第八课	乐曲演奏	2	30
合计		16	236

第一课 《牧民新歌》的演奏方法

【教学目标】

1、能力目标：了解《牧民新歌》的创作背景和风格。

【重点】乐曲的技巧

【难点】乐曲的风格把握

§1.1 《牧民新歌》慢板	1学时
§1.2 《牧民新歌》快板	1学时

第二课 双吐和三吐在乐曲中的运用

【教学目标】

1、能力目标：了解演奏的基本原理；掌握正确的演奏姿势

【重点】吐音中口型的变化

【难点】双吐的均匀

§2.1 双吐练习曲第十四条和第十五条	1学时
§2.2 三吐练习曲第十二条和第十六条	1学时

第三课 《春到湘江》的演奏方法

【教学目标】

1、能力目标：了解乐曲的风格，湖南花鼓戏的特点

【重点】滑音的运用

【难点】风格的把握

§3.1 《春到湘江》引子和慢板训练	1学时
§3.2 《春到湘江》快板训练	1学时

第四课 滑音和刹音的综合训练

【教学目标】

1、能力目标：了解基本的指法；熟练运用各指法

【重点】滑音的手指运用

【难点】刹音的口风

§4.1 滑音练习曲第十五条	1 学时
§4.2 刹音练习曲第七条	1学时

第五课 《塔塔尔族舞曲》的双吐运用

【教学目标】

1、能力目标：了解双吐在乐曲中的重难点；掌握正确的吹奏方法

【重点】高音的双吐

【难点】口风训练

§5.1 《塔塔尔族舞曲》慢板 1学时

§5.2 《塔塔尔族舞曲》快板 1学时

第六课 《姑苏行》的演奏方法

【教学目标】

1、能力目标：了解演奏符号；掌握演奏技巧

【重点】音头练习、颤音、赠音、叠音、打音

【难点】作品演奏

§6.1 《姑苏行》慢板 1学时

§6.2 《姑苏行》快板 1学时

第七课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：了解练习曲和乐曲演奏中的重难点练习方法；掌握乐曲的乐句划分原理

【重点】练习曲演奏

【难点】作品演奏

§7.1 《五梆子》练习和演奏 1学时

§7.2 《塔塔尔族舞曲》背谱和演奏 1学时

第八课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：了解练习曲和乐曲演奏中的重难点练习方法；掌握乐曲的乐句划分原理

【重点】练习曲演奏

【难点】乐曲演奏

§8.1 《我是一个兵》乐曲演奏 1学时

§8.2 《姑苏行》乐曲演奏 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	课堂发言讨论
--------	------	--------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（2）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（2），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（2）

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅱ（打击乐）》属于音乐学专业学生的选修课。

选修打击乐的学生通过考试达到主修的要求后，继续学习不同风格与流派的打击乐作品，掌握难度更大的打击乐演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其能够演奏难度较高的各种风格的打击乐合奏、独奏作品。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力

和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏中等难度独奏或合重奏乐曲。

课程目标 2：

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3：

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 架子鼓 中级乐 曲 Modern Rock	第二课 架子鼓 中级乐 曲 Mambo	第三课 架子鼓 中级乐 曲 R&B	第四课 架子鼓 中级乐 曲 Grunge	第五课 架子鼓 中级乐 曲 Funk	第六课 民族鼓 中级乐 曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M
课程目标 3						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）打击乐》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	架子鼓中级乐曲 (Modern Rock)	2	2
第二课	架子鼓中级乐曲 (Mambo)	2	6
第三课	架子鼓中级乐曲 (R&B)	2	8
第四课	架子鼓中级乐曲 (Grunge)	2	8
第五课	架子鼓中级乐曲 (Funk)	2	8
第六课	民族鼓中级乐曲 (打击乐独奏作品)	6	18
合计		16	50

第一课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Modern Rock音乐风格。支撑课程目标2。

【重点】手脚调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| §1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 | 1学时 |
| §1.2 讲解，示范，练习 | 1学时 |

第二课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Mambo风格 支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

- | | |
|----------------|-----|
| §2.1 讲解，示范 | 1学时 |
| §2.2 合伴奏（音频教材） | 1学时 |

第三课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解R&B音乐风格 支撑课程目标2

【重点】确定时值关系。

【难点】左右手的配合演奏。

- | | |
|-----------|-----|
| §3.1讲解，示范 | 1学时 |
| §3.2 练习乐曲 | 1学时 |

第四课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：架子鼓演奏不同风格的乐曲。支撑课程目标1
- 2、知识目标：了解Grunge风格的音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】演奏技巧在乐曲中的应用

【难点】手脚协调

§4.1 作业反馈与巩固提升 1学时

§4.2 初级乐曲练习 1学时

第五课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握架子鼓演奏不同风格作品。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解FUNK音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】节奏型的应用

【难点】节奏，时值，槌法的准确应用。

§5.1 作业反馈与巩固提升 1学时

§5.2 中级乐曲练习 1学时

第六课 中国鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：各种槌法节奏的综合应用。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：十六分音符时值与其他音符，休止符时值的比例关系。支撑课程目标2。

【重点】节奏、时值和重音。

【难点】重音槌法控制。

§6.1中国鼓乐曲讲解 2学时

§6.2中国鼓乐曲讲解 2学时

§6.3中国鼓乐曲练习 2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩

法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读作品内涵并进行演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到基本标准演奏作品。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
- (2) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国，国外原版引进，2018. 03
- (3) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册） [M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12

2、参考书目：

- (1) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%–89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%–79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%–69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（2）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（2），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（2）

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学（师范）本科专业设置的一门专业选修课程。器乐Ⅱ（大提琴）则是学习大提琴中级演奏技能及教学方法的课程，是器乐Ⅱ的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的相关知识和技能技巧；后者要求学生掌握一定程度的大提琴教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（大提琴）以中等难度的大提琴演奏技能与大提琴教学方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的中级技能，较为广泛地了解大提琴的相关知识，具备中等难度大提琴作品的鉴赏能力，积累一定程度的教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏中等难度的中外作品。音域可以拓展至两至三个八度；具有比较鲜明的大小调式概念；右手可以一定程度把握弓速和弓压；可以演奏小快板的作品；可以发出比较优质的音色；有一定的音乐表现力；可以完成中等难度的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐学科素养。欣赏大提琴经典代表作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解中外大提琴艺术发展历程和代表人物，具有音乐风格意识；能够深入理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备中级教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够自主地将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴主要的教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 泛音 与双音	第二课 二重奏	第三课 中国作品 《牧歌》	第四课 奏鸣曲	第五课 考试曲目 与教学实 践
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	
课程目标 3		L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	泛音与双音	3	40
第二课	二重奏：变奏曲	3	40
第三课	中国作品《牧歌》（刘荣发）	3	40
第四课	奏鸣曲：布雷瓦尔《C 大调奏鸣曲》第一乐章	4	50
第五课	考试曲目与教学训练	3	40
合计		16	210

第一课 泛音与双音

【教学目标】

1、能力目标：掌握泛音的演奏方法；可以演奏简单的双音。支撑课程目标1。

【重点】泛音与双音的演奏方法与作品中的应用。

【难点】把握双音的音准。

- | | |
|--|-------|
| §1.1 泛音及其应用：P44-45，《红河的孩子之引子》 | 1学时 |
| §1.2 双音练习（第2册P46，P64） | 0.5学时 |
| §1.3 《打猎》戈特曼 | 1.5学时 |
| §1.4 课后查阅：变奏曲体裁的结构与特点；March与Siciliano；欣赏一首变奏曲。 | |

第二课 二重奏：《变奏曲》

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握二把位及其大小把位；可以进行一至二把位的换把。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够对应二把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉二把位的音高。

【难点】换把的音准。

- | | |
|-----------------------|-----|
| §2.1 检查作业并简述变奏曲的结构与特点 | 1学时 |
| §2.2 主题、变奏1、变奏2、变奏3 | 1学时 |
| §2.3 变奏4、变奏5、变奏6 | 1学时 |
| §2.4 课后查阅：中国大提琴艺术发展历程 | |

第三课 中国作品——《牧歌》（刘荣发）

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《牧歌》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解中国大提琴艺术发展历程与蒙古族音乐的特征。支撑课程目标2。

【重点】技巧性与艺术性的统一。

【难点】揉弦技巧的应用。

- | | |
|-------------------------|-------|
| §3.1 检查作业并简述中国大提琴艺术发展历程 | 0.5学时 |
| §3.2 揉弦 | 0.5学时 |
| §3.3 《牧歌》：视唱与视奏 | 1学时 |
| §3.4 《牧歌》：解决技术问题与音乐表现力 | 1学时 |
| §3.5 课后查阅：奏鸣曲的结构 | |

第四课 奏鸣曲

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏布雷瓦尔的《C大调奏鸣曲》第一乐章；可以表现出基本的音乐风格。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解奏鸣曲与奏鸣曲式。支撑课程目标2。

【重点】技巧性与艺术性统一。

【难点】达到小快板的速度；表现出积极奋进的音乐情绪。

§4.1 检查作业并简述奏鸣曲的结构	1学时
§4.2 布雷瓦尔《C大调奏鸣曲》第一乐章呈示部	1学时
§4.3 布雷瓦尔《C大调奏鸣曲》第一乐章展开部与再现部	1学时
§4.5 加速练习	1学时

第五课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

§5.1 教学实践与教师点评	1学时
§5.2 考试曲目1	0.5学时
§5.3 考试曲目2	0.5学时
§5.4 合伴奏与走台	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] Egon Sassmannshaus. 《大提琴初级教程》(第 3-4 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.
- (2) 王连三, 宋涛. 《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.
- (3) 王连三, 宋涛. 《大提琴教程练习曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（2），英文名称：Musical Instruments II（2）

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 II 是音乐学（师范）本科专业的一门选修课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和基本技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏二胡。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 G 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 泛音 与双音	第二课 二重奏	第三课 中国作品 《良宵》	第四课 中国作品 《听松》	第五课 考试曲目 与教学实 践
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	
课程目标 3		L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	泛音与双音	3	40
第二课	二重奏：变奏曲	3	40
第三课	中国作品《良宵》	3	40
第四课	中国作品《听松》	4	50
第五课	考试曲目与教学训练	3	40
合计		16	210

第一课 泛音与双音

【教学目标】

1、能力目标：掌握泛音的演奏方法；可以演奏简单的双音。支撑课程目标1。

【重点】泛音与双音的演奏方法与作品中的应用。

【难点】把握双音的音准。

§1.1 泛音及其应用

1学时

§1.2 双音练习	0.5学时
§1.3 降B调上把音准校正练习	1.5学时

第二课 二重奏

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握二把位及其大小把位；可以进行一至二把位的换把。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够对应二把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉二把位的音高。

【难点】换把的音准。

§2.1 检查作业并简述变奏曲的结构与特点	1学时
§2.2 主题、曲目1、曲目2、曲目3	1学时
§2.3 曲目4、曲目5、曲目6	1学时
§2.4 课后查阅：中国二胡艺术发展历程	

第三课 中国作品——《良宵》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《良宵》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解中国二胡艺术发展历程与各地二胡音乐的特征。支撑课程目标2。

【重点】技巧性与艺术性的统一。

【难点】揉弦技巧的应用。

§3.1 检查作业并简述中国二胡艺术发展历程	0.5学时
§3.2 揉弦	0.5学时
§3.3 《良宵》：视唱与视奏	1学时
§3.4 《良宵》：解决技术问题与音乐表现力	1学时
§3.5 课后查阅：中国作品《听松》	

第四课 中国作品《听松》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《听松》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解中国二胡艺术发展历程与各地二胡音乐的特征。支撑课程目标2。

【重点】技巧性与艺术性的统一。

【难点】揉弦技巧的应用。

§3.1 检查作业并简述中国二胡艺术发展历程	0.5学时
§3.2 揉弦	0.5学时
§3.3 《听松》：视唱与视奏	1学时
§3.4 《听松》：解决技术问题与音乐表现力	1学时

第五课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

§5.1 教学实践与教师点评	1学时
§5.2 考试曲目1	0.5学时
§5.3 考试曲目2	0.5学时
§5.4 合伴奏与走台	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

《二胡考级教程》(第 3-4 册), 中国青年出版社, 2009 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 II（2）（笙）》是音乐学本科专业的专业选修课程。学生通过《器乐 I（笙）》阶段的学习，已经掌握了笙的基本演奏方法，本课程需要在上一个学习阶段的基础上让学生进一步学习和巩固笙的基本演奏，基本掌握笙的基本演奏方法、基本技巧和几首初级曲目，让学生具备一定的演奏能力和教学的能力、基本理论知识、培养学生舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 指法训练及乐曲学 习	第二部分 气息训练及乐 曲学习	第三部分 吐音训练及 乐曲学习	第四部分 综合训练及乐曲 学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（2）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	指法训练及乐曲学习	3	14
第二部分	气息训练及乐曲学习	3	14
第三部分	吐音训练及乐曲学习	5	28
第四部分	综合训练及乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 指法训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习笙的指法，让学生了解并掌握笙的音阶分布规律、并能够熟练掌握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握部分音阶练习曲，并强化训练，能够熟练演奏部分乐曲。支撑课程目标2。

【重点】提升学生专业能力，制定学习下一步计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0练习曲训练《西方藏》	1学时
§1.1指法 练习曲训练67条	1学时
§1.2指法 练习曲训练69条	1学时

第二部分 气息训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其熟练掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：掌握气息与声音的关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握气息运用方法，合理运用气息。

【难点】正确运用气息。

§2.1气息训练及练习曲43	1学时
§2.2气息训练及练习曲45	1学时
§2.3气息训练及练习曲46	1学时

第三部分 吐音训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：吐音的强化训练及在乐曲中的运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的吐音技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的吐音技巧对乐曲表现构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】熟练掌握吐音技巧的运用

【难点】吐音技巧的正确使用方法

§3.1 单吐练习及练习曲18	1学时
§3.2 双吐练习及练习曲19	1学时
§3.3 三吐练习及练习曲20	1学时
§3.4 1,吐音综合练习练习曲32	2学时

第四部分 基础乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习部分初级曲目，增加学生综合运用技巧能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握技巧，熟练演奏初级曲目。支撑课程目标1。

【重点】综合运用所学技巧

【难点】气息与吐音之间的联系及运用，熟练、完整演奏初级乐曲

§4.1 《那波里舞曲》	1学时
§4.2 《大起板》	1学时
§4.3 《轻骑兵》	1学时
§4.5 《海岛的早晨》	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 2	是否了解地方文化特色；是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以较为熟练、流畅地演奏。	期末考试
课程目标 4	是否有团队精神和协作能力。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	20%	40	80%
课程目标 2	10	50%	40	50%
课程目标 3	80	100%		
课程目标 4			20	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 II（唢呐）》是高等院校音乐专业学生的一门选修课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3: 学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 4: 具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 陕北风格乐曲学习	第二部分 河南风格乐曲学习	第三部分 山东风格乐曲学习	第四部分 现代风格乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（2）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	陕北风格乐曲学习	3	14
第二部分	河南风格乐曲学习	3	14
第三部分	山东风格乐曲学习	5	28
第四部分	现代风格乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 陕北风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：通过对陕北风格乐曲的学习，使学生初步掌握陕北乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握陕北风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生陕北风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§1.0 陕北风格乐曲简介	1 学时
§1.1 乐曲《赶车的小伙》的演奏处理	1 学时
§1.2 乐曲《赶车的小伙》的难点乐句讲解	1 学时

第二部分 河南风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：通过对河南风格乐曲的学习，使学生初步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握河南风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：对比河南风格乐曲与陕北风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§2.1河南风格乐曲简介	1学时
§2.2 乐曲《迎亲》高音的演奏讲解	1 学时
§2.3 大滑音在《迎亲》中的应用	1 学时

第三部分 山东风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对山东风格乐曲的学习，使学生初步掌握山东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握山东风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲、陕北风格乐曲与山东风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生山东风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§3.1 山东风格乐曲简介	1学时
§3.2 乐曲《喜事》的演奏处理	2学时
§3.3 山东风格乐曲常用技巧讲解	1 学时

第四部分 现代风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：初步掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】筒音作“3”指法的掌握

【难点】音准及风格的把控

§4.1 现代风格乐曲简介	1 学时
§4.2 筒音做“3”指法讲解	1 学时
§4.3 乐曲《社庆》演奏处理	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否熟悉乐器结构与发展历史	课堂发言讨论
课程目标 2	是否可以调准音；是否可以比较完整地吹奏合适的作品	期末考试
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			20	100%
课程目标 2	80	100%		
课程目标 3	20	50%	20	50%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树荟、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 沈雪雪

二、课程简介：

《器乐 II（小提琴）》是音乐学本科专业的专业选修课程。小提琴是深受人们喜爱的西洋乐器。本课程以系统讲授小提琴基本理论，演奏技巧及舞台表演为主要教学内容。学习中需要掌握小提琴的演奏方法、技巧和基本理论知识。这门课培养学生演奏、舞台表演及教学实践等综合能力。教学中以提高学生演奏技术，运用专业知识解决实践问题的能力为主要目标。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

本课程的总目标是让学生了解小提琴这门乐器，基本掌握小提琴演奏方法、技术技巧，提高舞台表演能力。具备小提琴基本演奏、专业课程初级教学的能力，培养学生合作意识及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏基本方法的讲解,让学生在各种练习素材中学会分析思考,在练习中找到解决问题方法,并掌握小提琴初级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏相关音乐作品,提高艺术审美水平;能够规范视唱乐谱;培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力;熟悉中外小提琴艺术发展历程,初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程,理解和尊重文化艺术多样性,培养人文主义情怀;通过了解古今中外音乐家的成长经历,树立正确的价值观与人生观;理解音乐学科与其他艺术门类的关联,以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系,开拓视野,逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力;培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质;通过布置课后自学任务,并在课堂上进行交流讨论,培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能,接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系,具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用,具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第一 课 综述	第二 课 切分节 奏连弓 的训练	第三 课 三连音连 弓的演奏方法 简单双音 训练与 古典时 期的小 提琴艺 术	第四 课 左手手型 中手指 三度间 隔的演奏方法	第五 课 第三把 位第三 种指位 训练	第六 课 第三把 位第四 种指位 训练	第七 课 一把位 至三把 位换把 训练及 乐曲	第八 课 两个八 度的音 阶琶音 及乐曲 训练	第九 课 简单双 音训练 与古典 时期的小提琴 艺术
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（2）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	切分节奏连弓的训练	1	14
第三课	三连音连弓的演奏方法	2	28
第四课	左手手型中手指三度间隔的演奏方法	2	30
第五课	第三把位第三种指位训练	2	30
第六课	第三把位第四种指位训练	2	15
第七课	两个八度的音阶琶音及乐曲训练	2	45
第八课	一把位至三把位换把训练及乐曲训练	2	30
第九课	简单双音训练与古典时期的小提琴艺术	2	30
合计		16	236

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 入校前学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 切分节奏连弓的训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习较为复杂的节奏型、掌握其演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：独立演奏出连弓的切分音的能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住切分音节奏型演奏的动作、方法及标准。

【难点】使用节拍器、结合曲目、能使用正确的弓段弓速演奏新学习的节奏型。

- | | |
|----------------------|--------|
| §2.1 切分节奏连弓的演奏方法 | 0.25学时 |
| §2.2 使用正确的弓段、弓速演奏演奏 | 0.5学时 |
| §2.3 练习曲中与其他节奏型的综合训练 | 0.25学时 |

第三课 三连音连弓的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确演奏三连音连弓的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握三连音连弓演奏时右手手臂的基本动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考连弓方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的十六分音符的演奏方法与技巧。

【难点】：短音符演奏时大臂的稳定以及小臂的快速准确的运动。

- | | |
|----------------------------|-------|
| §3.1 正确的演奏十六分音符的弓段 | 0.5学时 |
| §3.2 演奏快速十六分音符时手臂的基本动作 | 0.5学时 |
| §3.3 手臂手腕动作的详细讲解与示范 | 0.5学时 |
| §3.4 演奏三连音连弓时容易出现的问题以及解决方法 | 0.5学时 |

第四课 左手手型中手指三度间隔的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习左手手型中手指三度间隔的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的三指全音关系的稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4

【重点】：左手手型空弦一指半音的手型讲解及训练。

【难点】：三指全音关系时，音准的掌握与手型框架的稳定。

- | | |
|------------------------|-------|
| §4.1 左手手型中空弦与一指半音的演奏方法 | 0.5学时 |
|------------------------|-------|

§4.2 手型不稳定的解决方式	0.5学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 第三把位第三种指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习第三把位第三种指位训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立三把位正确手型，明确把位概念。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过学习大三把位手型与第三种指位，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】三把位第三种指位的学习

【难点】三把位不同手型的建立

§5.1 三把位固定手型	0.5学时
§5.2 三把位第三种指位训练	0.5学时
§5.3 熟练掌握三把位第三种指位	0.5学时
§5.4 综合练习三把位不同手指排练的练习曲	0.5学时

第六课 第三把位第四种指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习第三把位第四种指位训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立三把位正确手型，明确把位概念。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过学习大三把位手型与第二种指位，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】三把位第二种指位的学习

【难点】三把位第二种指位与第一种指位的区别

§6.1 三把位固定手型	0.5学时
§6.2 三把位第二种指位训练	0.5学时
§6.3 比较一把位与三把位手指间距的不同	0.5学时
§ 6.4 结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第七课 两个八度的音阶琶音及乐曲训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习两个八度的音阶琶音及乐曲大调音阶琶音与乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】发音的方式与左右手的配合

- | | |
|----------------------|-------|
| §7.1 运弓的连贯性训练 | 0.5学时 |
| §7.2 左右手配合练习 | 0.5学时 |
| §7.3 不同阶与琶音中的调性色彩的对比 | 0.5学时 |
| §7.4 手指提速训练 | 0.5学时 |

第八课 一把位至三把位换把训练及乐曲训练

【教学目标】

- 1、知识目标：换把动作的学习。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：学习一至三把位的换把动作、掌握同指换把。支撑课程目标3、。
- 3、价值目标：通过了解不同时期的乐曲题材与风格、理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】巴洛克时期与古典时期的音乐风格

【难点】一至三把位的同指换把训练

- | | |
|-----------------------------|-------|
| §8.1 结合西方音乐历史讲述不同时期的乐曲题材与风格 | 0.5学时 |
| §8.2 错误换把的常见问题 | 0.5学时 |
| §8.3 同指换把的基本方法 | 0.5学时 |
| §8.4 结合练习曲进行讲解与练习 | 0.5学时 |

第九课 简单双音训练与浪漫主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确双音演奏技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握双音演奏的基本动作、学会双音的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考双音演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】：正确的双音演奏的技巧与浪漫主义时期的小提琴艺术。

【难点】：左右手配合下双音演奏的稳定发音与正确音准。

§3.1 浪漫主义时期的音乐风格	0.5学时
§3.2 正确双音平面的确立简单双音训练	0.5学时
§3.3 双音演奏动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4 双音演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部,中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙,小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会,小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇,学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木,铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年

- [6]王振山,小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼,小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0601ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐 II 是音乐学专业的专业选修课，是进一步学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术发展简史；扬琴艺术流派的形成与代表人物；扬琴经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴正确的坐姿。演奏的基本动作与方法；训练左右手不同速度的变化。手臂应用，左手运用及演奏中的动作训练。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课	第七课	第八课	第九课
	切分音 练习	乐曲 《天山 诗画》 前段	乐曲 《天山 诗画》 后段	乐曲 《离 骚》前 段	乐曲 《离 骚》后 段	乐曲 《凤凰 于飞》 前段	乐曲 《凤凰 于飞》 后段	综合练 习曲	演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	H	H	M
课程目标 4		L			H	M	M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	切分音练习	1	14
第二课	乐曲《天山诗画》前段	2	14
第三课	乐曲《天山诗画》后段	1	28
第四课	乐曲《离骚》前段	2	30
第五课	乐曲《离骚》后段	2	30
第六课	乐曲《凤凰于飞》前段	1	15
第七课	乐曲《凤凰于飞》后段	3	45
第八课	综合练习曲	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 切分音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解切分音节奏型的特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将切分音灵活的运用到乐曲中。支撑课程目标2。

【重点】切分音的节奏特点

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划

- | | |
|-------------------------|-------|
| §1.1 讲解切分音的节奏特点 | 0.5学时 |
| §1.2 示范，中间重音要求突出 | 0.5学时 |
| §1.3 熟练掌握切分音，找准节奏型的轻重对比 | 1学时 |

第二课 乐曲《天山诗画》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《天山诗画》的作者与创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《天山诗画》的旋律节奏特点，并完整演奏。支撑课程目标1。

【重点】掌握乐曲慢板的细节处理

【难点】乐曲情绪把握到位，用心体会乐曲意境

- | | |
|---------------------------|-------|
| §3.1 介绍乐曲的作者与创作背景 | 0.5学时 |
| §3.2 观察乐谱，学习乐曲的节奏旋律，并尝试演奏 | 0.5学时 |
| §3.3 指出学生演奏时的节奏问题，并进行讲解 | 0.5学时 |
| §3.4 课后作业：练习乐曲引子与第一段 | 1学时 |

第三课 乐曲《天山诗画》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲的艺术背景，情感处理细腻丰富。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：培养学生演奏技巧，使乐曲更具表现了感染力。支撑课程目标1。

【重点】学习双声部演奏技巧，能够演奏的融为一体的感觉。

【难点】双手力度适中，演奏时速度适中，使和声听起来色彩清晰。

§5.1 三连音流畅，力度平均	0.5学时
§5.2 快板切分音的运用为点睛之笔，要掌握透彻	1学时
§5.3 课后作业：双声部以及三连音部分的练习	0.5学时

第四课 乐曲《离骚》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解扬琴左竹法演奏的重要。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握扬琴左竹法在乐曲演奏中的技巧。支撑课程目标1。

【重点】双音力度的把控以及琶音的连贯运用

【难点】音色控制，强弱对比明显

§4.1 进行左手单音训练	0.5学时
§4.2 琶音的连贯，熟练	0.5学时
§4.3 慢板弱奏的控制准确	0.5学时
§4.4 课后作业：引子部分的强弱对比以及五声音阶的连贯	0.5学时

第五课 乐曲《离骚》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：完整演奏整首乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：乐曲中的演奏技巧掌握准确，运用自如。支撑课程目标1。

【重点】快速部分颗粒性强，音位准确

【难点】整首乐曲的情绪把握，高潮部分力度保持

§6.1 注意快板中节奏型的变化	0.5学时
§6.2 感受慢起渐快的演奏技巧	0.5学时
§6.3 双音强弱的对比要鲜明	0.5学时
§6.4 课后作业：思考乐曲的艺术背景，情感的处理部分用心体会	0.5学时

第六课 乐曲《凤凰于飞》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完整演奏乐曲并能处理乐曲中的情绪变化。支撑课程目标1。
支撑课程目标3。

【重点】完整演奏乐曲，感受乐曲的情绪变化

【难点】运用琶音，轮音，双音，顿音等演奏技巧演奏。

§7.1 观察乐谱中的各种扬琴演奏符号	0.5学时
§7.2 老师示奏感受乐曲的力度变化以及情绪变化	0.5学时
§7.3 段落之间的对比	0.5学时
§7.4 课后作业：分段练习	0.5学时

第七课 乐曲《凤凰于飞》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲的创作背景，演奏每段不同情绪。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：各种技巧的灵活运用。支撑课程目标1。

【重点】此曲是一首具有高度思想性、艺术性的扬琴独奏作品，演奏时注意所包含的新演奏技法与表现手法的运用

【难点】虽是一个主题的自由延伸和变奏，但它在创作上已发展为用一个核心音调及其典型的特性音型，贯穿全曲，使乐曲性格鲜明，曲意突出，特别是在调与调式的安排上，布局严谨、层次清晰，使音乐情绪跌宕起伏

§8.1 观察乐谱中的各种扬琴演奏符号，灵活运用	0.5学时
§8.2 快板段落的情绪处理	0.5学时
§8.3 掌握乐曲中的演奏技法与表现手法	0.5学时
§8.4 熟练的演奏全曲	0.5学时
§8.5 课后作业：整首完成	1学时

第八课 综合练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：技巧的灵活运用，节奏型变化的比较。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：自主学习各种技法。支撑课程目标1。

【重点】从易至难的发展掌握到位

【难点】八度以及轮音的处理

§8.1 由慢至快的练习	0.5学时
§8.2 各种技法掌握的变化运用	0.5学时
§8.3 大跳部分的准确性	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握乐曲的速度，力度，以及各种扬琴演奏技巧，并有感情的完整演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：具有一定的音乐欣赏能力，依据自己的理解演奏出乐曲，可以培养学生坚持不懈的积极态度。支撑课程目标3。

【重点】完整演奏乐曲

【难点】有感情的演奏出乐曲

- §9.1 教材《中国扬琴考级曲集》中选择一首乐曲，让学生依据自己的理解进行演奏。 0.5学时
- §9.2 进行分段讲解，引子部分的处理，快板部分的处理。 0.5学时
- §9.3 学生依据老师的讲解，进行更改，并完整演奏。 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 《中国扬琴考级曲集》，主编：赵艳芳。名誉主编：黄河。上海音乐出版社。

2、参考书目：

(1) 《扬琴演奏教程精编》，李玲玲编著。安徽文艺出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少3位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到3位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（2）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（2），英文名称：Musical Instruments II（2）

课程编码：0602ZY008

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学专业（中提琴方向）的专业选修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、	课程目标 4

	信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左手动 作规范 与能力 提高训 练	第二课 右手动 作规范 与能力 提高训 练	第三课 换把基 本练习	第四课 双音基 础练习 ——六 度双音	第五课 弓位分 配与右 手换弦	第六课 力度、音 色与发 音练习	第七课 混合弓 法与左 右手配 合练习	第八课 综合练 习与艺 术表现 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	左手动作规范与能力提高训练	2	28
第二课	右手动作规范与能力提高训练	2	30
第三课	换把基本练习	2	28
第四课	双音基础练习——六度双音	2	30
第五课	弓位分配与右手换弦	2	30
第六课	力度、音色与发音练习	2	15
第七课	混合弓法与左右手配合练习	2	45
第八课	综合练习与艺术表现训练	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 左手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；巩固正确的演奏姿势；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】左手动作规范要求，巩固正确的演奏姿势。

【难点】左手动作的能力提高。

- § 1.0 巩固正确的演奏姿势 0.5学时
- § 1.1 正确的左手动作讲解与强化 0.5学时
- § 1.2 讲解与布置课后作业：1. c小调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no.6，1学时

第二课 右手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：右手运弓重要性及动作要求分配。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的运弓与不同弓段动作特点；能够运用不同的弓段及其组合来进行演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强对右手重要性的理解与认识；确立中提琴优美歌唱的审美表现意识。支撑课程目标4。

【重点】右手运弓重要性及弓段分配；

【难点】感受不同弓段琴弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

- § 2.1 右手运弓重要性及弓段分配 0.5学时
- § 2.2 弓段分配运弓动作基本要求，不同弓段组合 0.5学时
- § 2.3 检查课后作业完成情况与存在问题：克莱采尔《练习曲》no.6 1学时

第三课 换把基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴把位概念的确立与实现途径。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断，建立中提琴的把位概念；能够判断正确的中提琴音色与变化。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】中提琴把位概念的确立

【难点】利用左手手型与听觉结合建立把位概念

§ 3.1把位概念的确立及其在中提琴演奏中的重要性 0.5学时

§ 3.2换把动作基本要领于动作训练 0.5学时

§ 3.3检查课后作业：c小调三个八度及两种琶音，讲解与布置课后作业：克莱采尔《练习曲》no. 11，

3.巴赫《无伴奏组曲》第一首之小步舞曲 I，II 1学时

第四课 双音基础练习——六度双音

【教学目标】

1、知识目标：六度双音的音准与动作要求。 支撑课程目标2。

2、能力目标：能够初步演奏六度双音。能够较为熟练地进行左右手配合。 支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】六度双音的左手动作与音准判断；

【难点】右手演奏双音的动作与力度把握。

§ 4.1 六度双音左手动作及其独立性训练 0.5学时

§ 4.2 六度双音右手动作及其独立性训练 0.5学时

§ 4.3六度双音左右手动作的独立性与左右手相互配合 0.5学时

§ 4.4布置课后作业：G大调六度双音音阶练习；检查课后作业完成情况与存在问题：克莱采尔《练习曲》no. 11 0.5学时

第五课 弓位分配与右手换弦

【教学目标】

1、知识目标：中提琴不同弓位右手动作。 支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握中提琴不同弓位演奏动作，掌握较为复杂的右手换弦动作。支撑课程目标1。

3、价值目标：充分认识右手在弦乐器演奏中重要性。 支撑课程目标3。

【重点】中提琴不同弓位右手动作；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

§ 5.1 中提琴不同弓位右手动作训练 0.5学时

§ 5.2 较为复杂的右手换弦动作要求与基本训练 0.5学时

§ 5.3 弓位分配与较为复杂的右手换弦技术的具体运用 0.5学时

§ 5.4 布置课后作业：1. d小大调三个八度及两种琶音，2. 《铃鼓舞》 0.5学时

第六课 力度、音色与发音练习

【教学目标】

1、知识目标：中提琴演奏中力度变化及其对音色与发音的影响。 支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握力度变化的演奏方法，追求优美的音色及其在音乐中的表现。 支撑课程目标1。

3、价值目标：树立力度、音乐变色为艺术服务的观念。 支撑课程目标3。

【重点】力度变化及其动作要求；

【难点】对音色优劣与艺术表现性声音的判断。

§ 6.1 力度变化及其动作要求 0.25学时

§ 6.2 对音色变化的训练及其在乐曲中的运用 0.25学时

§ 6.3 降E大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 0.5学时

§ 6.4 检查课后作业完成情况与存在问题：1. 克莱采尔《练习曲》no. 11，2. G大调六度双音音阶练习； 3. 巴赫《无伴奏组曲》小步舞曲 I，II 1学时

第七课 混合弓法与左右手配合练习

【教学目标】

1、知识目标：知识目标：D大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。 支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握D大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。 支撑课程目标1。

3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。 支撑课程目标3。

【重点】D大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

§ 7.1 D大调两个八度的音阶训练	0.25学时
§ 7.2 D大调两种琶音训练	0.25学时
§ 7.3 D大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用	0.5学时
§ 7.4布置课后作业：1. d小调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no.8	1学时

第八课 综合练习与艺术表现训练

【教学目标】

- 1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的理念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

§ 9.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。	1学时
§ 9.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试

课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982
- (2)王昌海. 中提琴音阶练习，人民音乐出版社，2002 年

2、参考书目：

- (1) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社,2008 年
- (2) [苏]С.波尼亚托夫斯基（С.Понятовский）. 中提琴艺术史，吴育绅 译，人民音乐出版社，1996 年
- (3) 王昌海编. 巴赫六首无伴奏组曲：中提琴改编谱，人民音乐出版社，2006 年

(4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱, 人民音乐出版社, 2005 年

(5) 沈西蒂编注. 中提琴中国作品集, 上海音乐学院出版社, 2012 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（琵琶）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

琵琶是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《大浪淘沙》	第三课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	L	M	M
课程目标 4	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	练习曲	1	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《大浪淘沙》	6	根据教学内容安排练习时间
第三课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		8	不得少于 100 学时

第一课 练习曲

【教学目标】

1、知识目标：熟悉左右手配合要点。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练演奏左右手配合练习。支撑课程目标2。

【重点】左右手的协调运用。

【难点】正确的用力方式和双手配合。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。0.5学时

§1.1 示范讲授新练习曲；综合练习曲0.5学时

第二课 乐曲《大浪淘沙》

【教学目标】

1、知识目标：掌握传统乐曲《大浪淘沙》的演奏技法和作品内涵。支撑课程目标1。

1、能力目标：《大浪淘沙》乐曲的示范与演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习经典琵琶乐曲《大浪淘沙》更直接的了解中国传统民族器乐之美。支撑课程目标3。

【重点】通过学习训练，能熟练演奏经典曲目《大浪淘沙》。

【难点】注意左手音位、换把衔接；右手弹挑、轮指的转换；乐曲整体音色、风格和速度的掌握。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.2 讲解示范乐曲：《大浪淘沙》第一段0.5学时

§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.4 讲解示范乐曲：《大浪淘沙》第二段0.5学时

§5.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.6 讲解示范乐曲：《大浪淘沙》第三段0.5学时

§5.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.8 讲解示范乐曲：《大浪淘沙》第四段0.5学时

§5.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求适当提速1学时

§5.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲1学时

第三课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑

课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《大浪淘沙》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法

1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

(1) 《每日古筝指序练习曲》[M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3

(2) 中国音乐学院《古筝考级教程》[M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6

(3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》[M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解琵琶流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解琵琶流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分琵琶流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解琵琶流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 II（箏）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 箏快速指序技法讲解及练习	H	M	M	M
第二章 箏曲《井岗山上太阳红》讲解及练习	M	H	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（箏）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	快速指序技法讲解及练习	3	根据教学内容安排练习时间
第二章	箏曲《井岗山上太阳红》讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
走台		1	
合计		8	不得少于 100 学时

第一章 快速指序技法讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解快速指序的弹奏方法及教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能较为熟练的将该技法运用套作品中。支撑课程目标2。

【重点】

【难点】

§1.1 作品快速指序的发展及其优势	0.5学时
§1.2 快速指序演奏方法以及练教学方法讲解	0.5学时
§1.3 各类指序组合练习	1学时
§1.4 综合练习曲	1学时

第二章 箏曲《井岗山上太阳红》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解作品的创作背景及意境。支撑课程目标2。

【重点】乐曲左右手的配合以及节拍的变化，情绪的把控

【难点】乐句的划分，乐器强弱对比练习以及快速指序技法的掌握

§2.1 作品创作背景介绍	0.5学时
§2.2 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	1.5学时
§2.3 作品分段练习	3学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），

平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

(1) 《每日古筝指序练习曲》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3

(2) 中国音乐学院《古筝考级教程》 [M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6

(3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》 [M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解古筝流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解古筝的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（中阮）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

中阮是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《山行》	第三课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	L	L	M
课程目标 4	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	练习曲	1	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《山行》	6	根据教学内容安排练习时间
第三课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		8	不得少于 100 学时

第一课 练习曲

【教学目标】

1、知识目标：熟悉左右手配合要点。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练演奏左右手配合练习。支撑课程目标2。

【重点】左右手的协调运用。

【难点】正确的用力方式和双手配合。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。0.5学时

§1.1 示范讲授新练习曲；综合练习曲0.5学时

第二课 乐曲《山行》

【教学目标】

1、知识目标：掌握传统乐曲《山行》的演奏技法和作品内涵。支撑课程目标1。

1、能力目标：《山行》乐曲的示范与演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习乐曲《山行》更直接的了解中国传统民族器乐之美。支撑课程目标3。

【重点】通过学习训练，能熟练演奏经典曲目《山行》。

【难点】注意左手音位、换把衔接；右手弹挑、轮指的转换；乐曲整体音色、风格和速度的掌握。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.2 讲解示范乐曲：《山行》第一段0.5学时

§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.4 讲解示范乐曲：《山行》第二段0.5学时

§5.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.6 讲解示范乐曲：《山行》第三段0.5学时

§5.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.8 讲解示范乐曲：《山行》第四段0.5学时

§5.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求适当提速1学时

§5.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲1学时

第三课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《山行》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解中阮的风格特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解中阮的风格特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分中阮的风格特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解中阮的风格特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（3），英文名称：Musical Instruments II（3）

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向选修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 气息基 础练习	第二课 颤音练 习	第三课 吐音练 习	第四课 历音练 习	第五课 滑音、 垛音练 习	第六课 乐曲演 奏	第七课 乐曲演 奏	第八课 舞台实 践

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	乐曲演奏	2	15
第二课	乐曲演奏	2	15
第三课	乐曲演奏	2	15
第四课	舞台实践	2	15
合计		8	60

第一课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：乐曲的演奏与表演技巧。

【重点】滑音的演奏基本方法及演奏指法

【难点】作品演奏

- | | | |
|------|----------------|-----|
| §1.1 | 《走进快活岭》练习 | 1学时 |
| §2.2 | 《走进快活岭》演奏和表演训练 | 1学时 |

第二课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：了解练习曲和乐曲演奏中的重难点练习方法；掌握乐曲的乐句划分原理

【重点】练习曲演奏

【难点】作品演奏

§6.1 《帕米尔的春天》练习 1学时

§6.2 《帕米尔的春天》演奏和表演训练 1学时

第三课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：了解北派音乐作品的音乐表现方式；提升学生对北派音乐作品的音乐表现力。

【重点】北派梆笛音乐作品的音乐表现方式

【难点】作品演奏

§3.1 《牧笛》练习 1学时

§3.2 《春到湘江》演奏和表演训练 1学时

第四课 舞台实践

【教学目标】

1、能力目标：了解独奏乐器与伴奏配合的基本原理，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的完整表现和舞台独奏感的进一步建立。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§4.1 《春到湘江》与钢琴伴奏 1学时

§4.2 《牧笛》与钢琴伴奏 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习

才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（3）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（3），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（3）

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅱ（打击乐）》属于音乐学专业学生的选修课。

选修打击乐的学生通过考试达到主修的要求后，继续学习不同风格与流派的打击乐作品，掌握难度更大的打击乐演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其能够演奏难度较高的各种风格的打击乐合奏、独奏作品。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力

和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏中等难度独奏或合重奏乐曲。

课程目标 2：

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3：

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 架子鼓 中级乐 曲 Pop Punk	第二课 架子鼓 中级乐 曲 Blues Rock	第三课 架子鼓 中级乐 曲 Samba	第四课 架子鼓 高级乐 曲 Metal	第五课 架子鼓 高级乐 曲 Latin	第六课 民族鼓 高级乐 曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M
课程目标 3						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）打击乐》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	架子鼓中级乐曲 (PopPunk)	1	2
第二课	架子鼓中级乐曲 (Blues)	1	6
第三课	架子鼓中级乐曲 (Samba)	1	8
第四课	架子鼓高级乐曲 (Metal)	1	8
第五课	架子鼓高级乐曲 (Latin)	1	8
第六课	民族鼓高级乐曲 (打击乐独奏作品)	1	18
合计		8	50

第一课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解PopPunk音乐风格。支撑课程目标2。

【重点】手脚调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| §1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 | 0.5学时 |
| §1.2 讲解，示范，练习 | 0.5学时 |

第二课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Blues风格 支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

- | | |
|----------------|-------|
| §2.1 讲解，示范 | 0.5学时 |
| §2.2 合伴奏（音频教材） | 0.5学时 |

第三课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Samba音乐风格 支撑课程目标2

【重点】确定时值关系。

【难点】左右手的配合演奏。

- | | |
|-----------|-------|
| §3.1讲解，示范 | 0.5学时 |
| §3.2 练习乐曲 | 0.5学时 |

第四课 架子鼓高级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：架子鼓演奏不同风格的乐曲。支撑课程目标1
2、知识目标：了解Metal风格的音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】演奏技巧在乐曲中的应用

【难点】手脚协调

§4.1 作业反馈与巩固提升 0.5学时

§4.2 初级乐曲练习 0.5学时

第五课 架子鼓高级乐曲

【教学目标】

- 3、能力目标：掌握架子鼓演奏不同风格作品。支撑课程目标1。
4、知识目标：了解Latin音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】节奏型的应用

【难点】节奏，时值，槌法的准确应用。

§5.1 作业反馈与巩固提升 0.5学时

§5.2 中级乐曲练习 0.5学时

第六课 中国鼓高级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：各种槌法节奏的综合应用。支撑课程目标1。
2、知识目标：十六分音符时值与其他音符，休止符时值的比例关系。支撑课程目标2。

【重点】节奏、时值和重音。

【难点】重音槌法控制。

§6.1中国鼓乐曲讲解 0.5学时

§6.2中国鼓乐曲练习 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广

度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读作品并进行初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到基本标准演奏作品。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国, 国外原版引进, 2008. 1

(2) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国, 国外原版引进, 2018. 03

(3)王以东 《中国打击乐教程》(共六册) [M]. 北京, 人民音乐出版社; 2009. 12

2、参考书目:

(1) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国, 国外原版引进, 2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%-79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%-69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（3）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（3），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（3）

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学（师范）本科专业设置的一门专业选修课程。器乐Ⅱ（大提琴）则是学习大提琴中级演奏技能及教学方法的课程，是器乐Ⅱ的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的相关知识和技能技巧；后者要求学生掌握一定程度的大提琴教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（大提琴）以中等难度的大提琴演奏技能与大提琴教学方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的中级技能，较为广泛地了解大提琴的相关知识，具备中等难度大提琴作品的鉴赏能力，积累一定程度的教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏中等难度的中外作品。音域可以拓展至两至三个八度；具有比较鲜明的大小调式概念；右手可以一定程度把握弓速和弓压；可以演奏小快板的作品；可以发出比较优质的音色；有一定的音乐表现力；可以完成中等难度的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐学科素养。欣赏大提琴经典代表作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解中外大提琴艺术发展历程和代表人物，具有音乐风格意识；能够深入理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备中级教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够自主地将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴主要的教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 二重奏 4 首 Duo	第二课 中国作品 《南泥湾》	第三课 考试曲目 与教学实践
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	L	
课程目标 3			M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	二重奏 4 首-Duo	3	40
第二课	中国作品《南泥湾》	3	40
第五课	考试曲目与教学训练	2	20
合计		8	100

第一课 二重奏4首

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏4首二重奏；具有较好的听辨能力与配合意识。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：认识二重奏的原文；知道布鲁克林二重奏，并欣赏他们演奏的重奏作品。支撑课程目标2

【重点】音高、节奏、气息的一致性。

【难点】附点音符的准确性和速度较快而不混乱。

§1.1 Duo1与 Duo2 (Hubert Ries 1802-1886) (第3册P30、P32)	1学时
§1.2 Duo3 (Hubert Ries 1802-1886) (第3册P31)	1学时
§1.3 Duo4 (Hubert Ries 1802-1886) (第3册P34)	1学时

第二课 中国作品《南泥湾》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《南泥湾》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解原歌曲的创作背景。

【重点】完整连贯地演奏。

【难点】丰富节奏型的变化。

§2.1 《南泥湾》(马可曲 王相乾改编)视奏	1学时
§2.2 《南泥湾》纠错	1学时
§2.3 《南泥湾》提速	1学时

第三课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

- 1、能力目标：完成2首考试曲目(其中一首中国作品)；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践(要求教案完备、教学环节完整)。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

§3.1 教学实践与教师点评	1学时
§3.2 合伴奏与走台	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学

生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] Egon Sassmannshaus. 《大提琴初级教程》(第 3-4 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.
- (2) 王连三, 宋涛. 《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（3），英文名称：Musical Instruments II（3）

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 II 是音乐学（师范）本科专业的一门选修课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和基本技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏二胡。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 G 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 中国作品《光明行》	第二课 中国作品《赛马》	第三课 考试曲目与教学实践
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	L	
课程目标 3			M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	中国作品《光明行》	3	40
第二课	中国作品《赛马》	3	40
第五课	考试曲目与教学训练	2	20
合计		8	100

第一课 中国作品《光明行》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《光明行》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解原歌曲的创作背景。

【重点】完整连贯地演奏。

【难点】丰富节奏型的变化。

§2.1 《光明行》视奏	1学时
§2.2 《光明行》纠错	1学时
§2.3 《光明行》提速	1学时

第二课 中国作品《赛马》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《赛马》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解原歌曲的创作背景。

【重点】完整连贯地演奏。

【难点】丰富节奏型的变化。

- | | |
|-------------|-----|
| §2.1 《赛马》视奏 | 1学时 |
| §2.2 《赛马》纠错 | 1学时 |
| §2.3 《赛马》提速 | 1学时 |

第三课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

- 1、能力目标：完成2首考试曲目；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

- | | |
|----------------|-----|
| §3.1 教学实践与教师点评 | 1学时 |
| §3.2 合伴奏与走台 | 1学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

- 1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

[1] 《二胡考级教程》(第 3-4 册), 中国青年出版社, 2009 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学分：0.5

总学时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 II（3）（笙）》是音乐学本科专业的专业选修课程。学生通过《器乐 I（笙）》阶段的学习，已经掌握了笙的基本演奏方法，本课程需要在上一个学习阶段的基础上让学生进一步学习和巩固笙的基本演奏，基本掌握笙的基本演奏方法、基本技巧和几首初级曲目，让学生具备一定的演奏能力和教学的能力、基本理论知识、培养学生舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 指法训练及乐曲学 习	第二部分 气息训练及乐 曲学习	第三部分 吐音训练及 乐曲学习	第四部分 综合训练及乐曲 学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（3）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	指法训练及乐曲学习	3	14
第二部分	气息训练及乐曲学习	3	14
第三部分	吐音训练及乐曲学习	5	28
第四部分	综合训练及乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 指法训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习笙的指法，让学生了解并掌握笙的音阶分布规律、并能够熟练掌握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握部分音阶练习曲，并强化训练，能够熟练演奏部分乐曲。支撑课程目标2。

【重点】提升学生专业能力，制定学习下一步计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0指法练习曲训练70条	1学时
§1.1指法练习曲训练72条	1学时
§1.2指法练习曲训练75条	1学时

第二部分 气息训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其熟练掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：掌握气息与声音的关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握气息运用方法，合理运用气息。

【难点】正确运用气息。

§2.1气息训练及练习曲47	1学时
§2.2气息训练及练习曲48	1学时
§2.3气息训练及练习曲49	1学时

第三部分 吐音训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：吐音的强化训练及在乐曲中的运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的吐音技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的吐音技巧对乐曲表现构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】熟练掌握吐音技巧的运用

【难点】吐音技巧的正确使用方法

§3.1 单吐练习及练习曲22	1学时
§3.2 双吐练习及练习曲24	1学时
§3.3 三吐练习及练习曲25	1学时
§3.4 1,吐音综合练习练习曲32	2学时

第四部分基础乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习部分初级曲目，增加学生综合运用技巧能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握技巧，熟练演奏初级曲目。支撑课程目标1。

【重点】综合运用所学技巧

【难点】气息与吐音之间的联系及运用，熟练、完整演奏初级乐曲

§4.1 《微山湖船歌》	1学时
§4.2 《凤凰展翅》	1学时
§4.3 《出水莲》	1学时
§4.5 《骑竹马》	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 2	是否了解地方文化特色；是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以较为熟练、流畅地演奏。	期末考试
课程目标 4	是否有团队精神和协作能力。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	20%	40	80%
课程目标 2	10	50%	40	50%
课程目标 3	80	100%		
课程目标 4			20	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学分：0.5

总学时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 II（唢呐）》是高等院校音乐专业学生的一门选修课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3: 学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 4: 具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 陕北风格乐曲学习	第二部分 河南风格乐曲学习	第三部分 山东风格乐曲学习	第四部分 现代风格乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（3）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	陕北风格乐曲学习	3	14
第二部分	河南风格乐曲学习	3	14
第三部分	山东风格乐曲学习	5	28
第四部分	现代风格乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 陕北风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对陕北风格乐曲的学习，使学生初步掌握陕北乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握陕北风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生陕北风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

- | | |
|----------------------|------|
| §1.0 陕北风格乐曲《华乡枣林春》简介 | 1 学时 |
| §1.1 乐曲特色音及常用技巧讲解 | 1 学时 |
| §1.2 乐曲《华乡枣林春》的演奏处理 | 1 学时 |

第二部分 河南风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对河南风格乐曲的学习，使学生初步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握河南风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲与陕北风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§2.1 河南风格乐曲《汉江春早》简介	1 学时
§2.2 乐曲特色音及常用技巧讲解	1 学时
§2.3 乐曲《汉江春早》的演奏处理	1 学时

第三部分 山东风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对山东风格乐曲的学习，使学生初步掌握山东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握山东风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲、陕北风格乐曲与山东风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生山东风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§3.1 山东风格乐曲《凤阳歌绞八板》简介	1学时
§3.2 乐曲常用技巧讲解	1学时
§3.3 乐曲《凤阳歌绞八板》演奏处理	2 学时

第四部分 现代风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】现代风格作品五线谱的视奏

【难点】音准及风格的把控

§4.1 现代风格乐曲《公元 2001》简介	1 学时
§4.2 乐曲高难度乐句及演奏技巧分析	1 学时
§4.3 乐曲《公元 2001》演奏处理	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否熟悉乐器结构与发展历史	课堂发言讨论
课程目标 2	是否可以调准音；是否可以比较完整地吹奏合适的作品	期末考试
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			20	100%
课程目标 2	80	100%		
课程目标 3	20	50%	20	50%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版

(2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

(1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。

(2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。

(3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。

(4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

(5) 黄允箴、郭树芸、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8 ， **理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 沈雪雪

二、课程简介：

《器乐 II（小提琴）》是音乐学本科专业的专业选修课程。小提琴是深受人们喜爱的西洋乐器。本课程以系统讲授小提琴基本理论，演奏技巧及舞台表演为主要教学内容。学习中需要掌握小提琴的演奏方法、技巧和基本理论知识。这门课培养学生演奏、舞台表演及教学实践等综合能力。教学中以提高学生演奏技术，运用专业知识解决实践问题的能力为主要目标。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

本课程的总目标是让学生了解小提琴这门乐器，基本掌握小提琴演奏方法、技术技巧，提高舞台表演能力。具备小提琴基本演奏、专业课程初级教学的能力，培养学生合作意识及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏基本方法的讲解，让学生在各种练习素材中学会分

析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴初级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏相关音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第一 课 综述	第二 课 切分节 奏连弓 的训练	第三 课 三 连音连 弓的演 奏方法 简 单双音 训练与 古典时 期的小 提琴艺 术	第四 课 左 手手型 中手指 三度间 隔的演 奏方法	第五 课 第三把 位第三 种指位 训练	第六 课 第三把 位第四 种指位 训练	第七 课 一把位 至三把 位换弦 换把训 练及乐 曲	第八 课 两个八 度的音 阶琶音 及乐曲 训练	第九 课 简单双 音训练 与古典 时期的小 提琴艺 术
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少 学时（练琴、查阅资料）
----	----	------	-------------------------

第一课	综述	1	14
第二课	重音的演奏方法	1	14
第三课	连弓综合弓法的训练	1	14
第四课	左手手型中减七和弦指法的演奏方法	1	14
第五课	第一把位至第三把位的换弦换把训练及乐曲	2	28
第六课	演奏实践训练	2	28
合计		8	112

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 入校前学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 重音的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重音的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：掌握重音的演奏方法。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合古典主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】重音训练与古典主义时期的小提琴艺术

【难点】演奏重音时右手运弓的稳定

§7.1	结合音乐历史讲述古典时期小提琴的艺术	0.25学时
§7.2	重音演奏的基本方法	0.25学时
§7.3	手腕手指动作的正确讲解	0.25学时
§7.4	重音在古典时期小提琴作品中的综合运用	0.25学时

第三课 连弓综合弓法的训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确综合应用多种连弓弓法的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握连弓演奏不同弓法时右手手臂的基本动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考连弓方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的多种连弓弓法的演奏方法与技巧。

【难点】：演奏不同弓法的连弓时大臂的稳定以及小臂的快速准确的运动。

§3.1	正确的连弓不同节奏型的演奏	0.5学时
§3.2	连弓换弦与不同节奏型的弓段分配与左右手配合	0.5学时
§3.3	手臂手腕动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4	结合练习曲与乐曲的困难乐段进行练习	0.5学时

第四课 左手手型中减七和弦指法的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习左手手型中减七和弦指法的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的三四指靠拢关系的稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4

【重点】：琶音中左手手型三四指靠拢的手型讲解及训练。

【难点】：演奏减七和弦时，音准的掌握与手型框架的稳定。

§4.1	左手手型三四指靠拢的演奏方法	0.5学时
§4.2	手型不稳定的解决方式	0.5学时
§4.3	练习曲中的不同把位的减七和弦运用	1 学时

第五课 第一把位至第三把位的换弦换把训练及乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：学习一至三把的换把中的越指换把以及连弓换把的基本动作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立换把的正确手型与动作，能流畅演奏出连弓时的换把技巧。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过学习学习一至三把的换把中的越指换把以及连弓换把的基本动作，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】第一把位至三把位的越指换把的学习

【难点】连弓换把时左右手配合的问题以及换把音准的问题

§5.1 了解并掌握越指换把的方法与基本动作	0.5学时
§5.2 连弓换把中换把痕迹问题的解决方法	0.5学时
§5.3 熟练掌握连弓越指换把的演奏方法	0.5学时
§5.4 综合练习换把的练习曲与乐曲中困难乐段进行练习	0.5学时

第六课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：练习曲与古典主义时期或浪漫主义时期的音乐作品的演奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4。
- 3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解古典主义时期与浪漫主义时期的小提琴艺术与演奏风格

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏一首古典主义时期或者浪漫主义时期的小提琴作品（协奏曲、奏鸣曲等体裁）

§9.1 曲目背景与作曲家的基本了解	0.5 学时
§9.2 基本要素的学习：音准、节奏、力度、旋律等	0.5 学时
§9.3 演奏技巧与乐曲划分的讲授	0.5 学时
§9.4 与钢琴合作时的方式方法与音乐表达	0.5 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部,中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙,小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会,小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇,学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木,铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山,小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼,小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐 II 是音乐学专业的专业选修课，是进一步学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术发展简史；扬琴艺术流派的形成与代表人物；扬琴经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴正确的坐姿。演奏的基本动作与方法；训练左右手不同速度的变化。手臂应用，左手运用及演奏中的动作训练。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

、四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 基本功 练习	第二课 弹轮技 巧练习	第三课 轮音练 习与双 音练习	第四课 乐曲 《黄土 情》前 段	第五课 乐 曲 《黄土 情》后 段	第六课 乐 曲 《 海 燕》前 段	第七课 乐曲 《海 燕》后 段	第八课 结业考 试准备
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	基本功练习	1	14
第二课	弹轮技巧练习	1	14
第三课	轮音练习与双音练习	2	28
第四课	乐曲《黄土情》前段	2	30
第五课	乐曲《黄土情》后段	2	30
第六课	乐曲《海燕》前段	1	15
第七课	乐曲《海燕》后段	3	45

第八课	结业考试准备	2	30
合计		16	236

第一课 基本功练习

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习扬琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生练琴情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|-----------|-------|
| §1.1 单音练习 | 0.5学时 |
| §1.2 双音练习 | 0.5学时 |
| §1.3 速度练习 | 0.5学时 |

第二课 弹轮技巧练习

第二课 【教学目标】

- 1、知识目标：加强基本功功底，针对弹轮技巧进行对应练习曲练习。
- 2、能力目标：正确握琴竹手型，坐姿端正，熟练掌握弹轮技巧。

【重点】加强基本功练习

【难点】曲目运用，左手力度

- | | |
|---------------------|-------|
| §2.1 从基本功单音练习 | 0.5学时 |
| §2.2 注意音准和音色 | 0.5学时 |
| §2.3 练习曲练习（中速） | 0.5学时 |
| §2.4 布置课后作业：基本功单音练习 | 0.5学时 |

第三课 轮音练习与双音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：轮音与双音的切换
- 2、能力目标：熟练掌握轮音与双音的技巧

【重点】掌握演奏技巧

【难点】将技法运用到曲目中

§3.1 掌握技法特点	0.5学时
§3.2 双音力度均衡	0.5学时
§3.3 流畅演奏练习曲	0.5学时
§3.4 加快练习曲演奏速度	0.5学时

第四课 乐曲《黄土情》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲在用到的技法。支撑课程目标1。

【重点】技巧在曲目中的运用

【难点】手腕灵活，左手与右手力度统一

§3.1 欣赏乐曲，体会乐曲表达的意境	0.5学时
§3.2 识谱演奏引子部分	0.5学时
§3.3 慢板力度控制	0.5学时
§3.4 层次递进的表达方式	0.5学时

第五课 乐曲《黄土情》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：完整演奏乐曲，细节处理到位。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：学会各种音色的转换。支撑课程目标1。

【重点】乐曲具有独特的情感表现和感染力，演奏时注意演奏方法和演奏技巧

【难点】乐曲变奏，注意情感变化，深入作品风格和内容

§5.1 快板的慢速练习	0.5学时
§5.2 注意演奏曲目的演奏符号及演奏变化	0.5学时
§5.3 演奏技巧灵巧转换	0.5学时
§5.4 分段对乐曲进行练习	0.5学时

第六课 乐曲《海燕》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：学习乐曲中的技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握曲目学习支撑课程目标1。

【重点】引子部分情感处理以及快板部分的速度练习和技巧

【难点】在创造风格和创造特点进行分析并把握

- | | |
|-----------------------|-------|
| §6.1 注意演奏曲目的演奏符号及演奏变化 | 0.5学时 |
| §6.2 练习曲目中的演奏技巧 | 0.5学时 |
| §6.3 分段对乐曲进行练习 | 0.5学时 |
| §6.4 熟练掌握，演奏全曲 | 0.5学时 |

第七课 乐曲《海燕》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：九连音技巧在曲子中的运用，能够熟练掌握曲目。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：多声部复调的把握与曲子的分析。支撑课程目标1。

【重点】九连音技巧的应用和双生部守法的运用。

【难点】要求演奏者技术的提高

- | | |
|-----------------------|-------|
| §7.1 聆听乐曲，以后意境 | 0.5学时 |
| §7.2 注意演奏曲目的演奏符号及演奏变化 | 0.5学时 |
| §7.3 练习曲目中的演奏技巧 | 0.5学时 |
| §7.4 分段对乐曲进行练习 | 0.5学时 |
| §7.5 熟练掌握，演奏全曲 | 0.5学时 |

第八课 考试准备

【教学目标】

- 1、知识目标：对所学乐曲的艺术审美展开讨论，促进扬琴对曲子的有效认识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：注重演奏者对音乐的理解并有一定的演奏基础。支撑课程目标1。

【重点】慢板的情绪把握以及插部的速度、力度、等变化和把握。

【难点】乐曲作曲背景，通过掌握演奏技巧，提高音乐表现力。

- | | |
|-----------------------|-----|
| §7.1 分段对乐曲进行练习 | 1学时 |
| §7.2 加强练习，保证熟练完整的演奏乐曲 | 1学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%

课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 《中国扬琴考级曲集》，主编：赵艳芳。名誉主编：黄河。上海音乐出版社。

2、参考书目：

(1) 《扬琴演奏教程精编》，李玲玲编著。安徽文艺出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少3位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到3位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（3）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（3），英文名称：Musical Instruments II（3）

课程编码：0602ZY220

学分：0.5

总学时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学专业（中提琴方向）的专业选修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、	课程目标 4

	信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左手动 作规范 与能力 提高训 练	第二课 右手动 作规范 与能力 提高训 练	第三课 换把基 本练习	第四课 双音基 础练习 ——六 度双音	第五课 弓位分 配与右 手换弦	第六课 力度、音 色与发 音练习	第七课 混合弓 法与左 右手配 合练习	第八课 综合练 习与艺 术表现 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	左手动作规范与能力提高训练	1	10
第二课	右手动作规范与能力提高训练	1	10
第三课	换把基本练习	1	10
第四课	双音基础练习——六度双音	1	10
第五课	弓位分配与右手换弦	1	10
第六课	力度、音色与发音练习	1	10
第七课	混合弓法与左右手配合练习	1	10
第八课	综合练习与艺术表现训练	1	10

合计		8	80
----	--	---	----

第一课 左手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；巩固正确的演奏姿势；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】左手动作规范要求，巩固正确的演奏姿势。

【难点】左手动作的能力提高。

- § 1.0 巩固正确的演奏姿势 0.25学时
- § 1.1 正确的左手动作讲解与强化 0.25学时
- § 1.2 讲解与布置课后作业：1. d小调三个八度及两种琶音，2. 巴赫《无伴奏第一组曲》前奏曲 0.5学时

第二课 右手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：右手运弓重要性及动作要求分配。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的运弓与不同弓段动作特点；能够运用不同的弓段及其组合来进行演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强对右手重要性的理解与认识；确立中提琴优美歌唱的审美表现意识。支撑课程目标4。

【重点】右手运弓重要性及弓段分配；

【难点】感受不同弓段琴弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

- § 2.1 右手运弓重要性及弓段分配 0.25学时
- § 2.2 弓段分配运弓动作基本要求，不同弓段组合 0.25学时
- § 2.3 检查课后作业完成情况与存在问题：d小调三个八度及两种琶音 0.5学时

第三课 换把基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴把位概念的确立与实现途径。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断，建立中提琴的把位概念；能够判断正确的中提琴音色与变化。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】中提琴把位概念的确立

【难点】利用左手手型与听觉结合建立把位概念

- | | |
|---|--------|
| § 3.1把位概念的确立及其在中提琴演奏中的重要性 | 0.25学时 |
| § 3.2换把动作基本要领于动作训练 | 0.25学时 |
| § 3.3检查课后作业：d小调三个八度及两种琶音，巴赫《无伴奏第一组曲》前奏曲 | 0.5学时 |

第四课 双音基础练习——六度双音

【教学目标】

- 1、知识目标：六度双音的音准与动作要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够初步演奏六度双音。能够较为熟练地进行左右手配合。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】六度双音的左手动作与音准判断；

【难点】右手演奏双音的动作与力度把握。

- | | |
|----------------------------|--------|
| § 4.1 六度双音左手动作及其独立性训练 | 0.25学时 |
| § 4.2 六度双音右手动作及其独立性训练 | 0.25学时 |
| § 4.3六度双音左右手动作的独立性与左右手相互配合 | 0.25学时 |
| § 4.4布置课后作业：A大调六度双音音阶练习； | 0.25学时 |

第五课 弓位分配与右手换弦

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴不同弓位右手动作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握中提琴不同弓位演奏动作，掌握较为复杂的右手换弦动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：充分认识右手在弦乐器演奏中重要性。支撑课程目标3。

【重点】中提琴不同弓位右手动作；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | |
|--|--------|
| § 5.1 中提琴不同弓位右手动作训练 | 0.25学时 |
| § 5.2 较为复杂的右手换弦动作要求与基本训练 | 0.25学时 |
| § 5.3 弓位分配与较为复杂的右手换弦技术的具体运用 | 0.25学时 |
| § 5.4 布置课后作业：1. F大调三个八度及两种琶音，2. 《渔舟唱晚》 | 0.25学时 |

第六课 力度、音色与发音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴演奏中力度变化及其对音色与发音的影响。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握力度变化的演奏方法，追求优美的音色及其在音乐中的表现。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立力度、音乐变色为艺术服务的观念。支撑课程目标3。

【重点】力度变化及其动作要求；

【难点】对音色优劣与艺术表现性声音的判断。

- | | |
|---|--------|
| § 6.1 力度变化及其动作要求 | 0.25学时 |
| § 6.2 对音色变化的训练及其在乐曲中的运用 | 0.25学时 |
| § 6.3 降E大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 | 0.5学时 |
| § 6.4 检查课后作业完成情况与存在问题：1. F大调三个八度及两种琶音，2. 《渔舟唱晚》 | 1学时 |

第七课 混合弓法与左右手配合练习

【教学目标】

- 1、知识目标：知识目标：D大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握D大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】D大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | |
|--------------------|--------|
| § 7.1 D大调两个八度的音阶训练 | 0.25学时 |
| § 7.2 D大调两种琶音训练 | 0.25学时 |

§ 7.3 D大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用	0.25学时
§ 7.4检查课后作业完成情况与存在问题：1.《渔舟唱晚》；	0.25学时

第八课 综合练习与艺术表现训练

【教学目标】

- 1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的观念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

§ 8.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。	1学时
§ 8.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982

(2)王昌海. 中提琴音阶练习，人民音乐出版社，2002 年

2、参考书目：

(1) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社,2008 年

(2) [苏]С.波尼亚托夫斯基(С.Понятовский). 中提琴艺术史，吴育绅 译，人民音乐出版社，1996 年

(3) 王昌海编. 巴赫六首无伴奏组曲：中提琴改编谱，人民音乐出版社，2006 年

(4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱，人民音乐出版社，2005 年

(5) 沈西蒂编注. 中提琴中国作品集，上海音乐学院出版社，2012 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《作曲 II（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲 II，英文名称：Composition II （1）

课程编码：0602ZY223

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲 II》是音乐学（师范）（作曲方向）本科专业的专业选修课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作(Music production)技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养，作曲教学能力的培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲 II》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的

艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。并学会如何将这些知识技能与教学法相结合。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 熟练掌握作曲技术理论；掌握音乐创作的基本理论及基础知识；具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解该课程与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
2.教育情怀	2.3 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 合唱编配基础理论	第二课 二声部合唱编配技法	第三课 三声部合唱编配技法	第四课 四声部合唱编配技法	第五课 复习本学期所学知识
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L
课程目标 3	H	L	M	M	H
课程目标 4	M	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲 II（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	合唱编配基础理论	2	2
第二课	二声部合唱编配技法	4	4
第三课	三声部合唱编配技法	4	4
第四课	四声部合唱编配技法	4	6
第五课	复习本学期所学乐曲	2	4
合计		16	20

第一课 合唱编配基础理论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解合唱基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把合唱基础知识运用到合唱编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】对声部的认识。

【难点】精确记忆各细节知识点，并联系实际，灵活运用。将其知识点融入教学法。

- | | |
|----------------|-----|
| §1.1 曲目选择、人声音域 | 1学时 |
| §1.2 记谱、声部标识 | 1学时 |

第二课 二声部合唱编配技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解二声部合唱编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把二声部合唱编配技法运用到创作实践中。支撑课程目标2。

【重点】从二声部合唱开始建立多声部音乐审美意识

【难点】几种织体类型的精确掌握，这是多声部合唱编配的通用基本技术。将其知识点融入教学法。

- | | |
|----------------|-----|
| §2.1 声部结合类型 | 1学时 |
| §2.2 音程结合与和声暗示 | 1学时 |
| §2.3 齐唱的二声部处理 | 1学时 |
| §2.4 二声部合唱织体 | 1学时 |

第三课 三声部合唱编配技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解三声部合唱编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将三声部合唱编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】同声与三声部的联系与区别

【难点】织体类型的进一步记忆，将其知识点融入教学法。

- | | |
|-------------------------|-----|
| §3.1 三声部及同声四声部合唱体裁与声部组合 | 1学时 |
| §3.2 合唱声部的渐次进入 | 1学时 |
| §3.3 三声部及同声四声部合唱织体 | 2学时 |

第四课 四声部合唱编配技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解四声部合唱编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将四声部合唱编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】混声合唱的原理

【难点】混声四部合唱独特的审美体系与技术要求，将其知识点融入教学法。

§4.1 混声合唱声部组合 2学时

§4.2 混声合唱织体 2学时

第五课 复习本学期所学知识

【教学目标】

- 1、知识目标：复习本学期所学的知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：进一步巩固提高运用能力。支撑课程目标2。

【重点】记忆所有知识点

【难点】具备把知识点运用到实践中去的意识，具备教学意识。

§7.1 复习本学期所学知识 1学时

§7.2 研讨创作想法 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓合唱基本知识。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆织体类型。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种织体。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析能力。	习作展示 分析报告 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一份习作和一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

陈国权《合唱编配》[M]. 重庆, 西南师范大学出版社, 2008-11-01

2. 参考书目:

(1) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥, 安徽文艺出版社, 2013-07-01

(2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京, 中央音乐学院出版社, 2015-12

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院学术委员会

《作曲 II（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲 II（2），英文名称：Composition II（2）

课程编码：0602ZY224

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲》是音乐学（师范）（作曲方向）本科专业的专业选修课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作(Music production)技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养，作曲教学能力培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲 II》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的

艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。并将作曲技术理论融入教学法。

课程目标 2：

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。并将其融入教学法。

课程目标 3：

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：

具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 熟练掌握作曲技术理论；掌握音乐创作的基本理论及基础知识。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 3.2 了解该课程与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 2
2.教育情怀	2.3 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3

2.教育情怀	2.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 2.2 具有一定的科学研究和实际创作能力；尊重教育规律和中学生身心发展规律，具有正确的教师观和学生观，乐于为学生的成长创造外部条件和机会，做学生健康成长、科学成材、全面发展的引路人。	课程目标 4
--------	--	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 流行音乐基本织体	第二课 流行音乐的附属结构	第三课 流行音乐的多声部思维	第四课 管弦乐在流行音乐中的运用
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	L	M	M
课程目标 4	M	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲 II（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	流行音乐基本织体	4	4
第二课	流行音乐的附属结构	4	4
第三课	流行音乐的多声部思维	4	4
第四课	管弦乐在流行音乐中的运用	4	8
合计		16	20

第一课 流行音乐基本织体

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把织体学运用到编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】对织体的认识。

【难点】精确记忆各细节知识点，联系实际，灵活运用。并将其融入教学法。

§1.1 静态织体(长音铺底) 2学时

§1.2 电声乐队的动态织体 2学时

第二课 流行音乐的附属结构

【教学目标】

- 1、知识目标：了解附属结构的编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把附属结构编配技法运用到创作实践中。支撑课程目标2。

【重点】建立附属结构的音乐审美意识

【难点】附属结构的材料构建，并将其融入教学法。

§2.1 前奏、间奏、尾声的编配 2学时

§2.2 副旋律 2学时

第三课 流行音乐的多声部思维

【教学目标】

- 1、知识目标：了解多声部编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将多声部思维运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】多声部的构建法则

【难点】多声部实践技巧的进一步记忆，并将其融入教学法。

§3.1 四声部以上流行声乐组合的编配 2学时

§3.2 伴唱的编配 2学时

第四课 管弦乐在流行音乐中的运用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解管弦乐编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将管弦乐编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】管弦乐编配的原理

【难点】管弦乐编配独特的审美体系与技术要求，并将其融入教学法。

§4.1 流行音乐编配中弦乐的应用 2学时

§4.2 流行音乐编配中木管、铜管的应用 2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的作曲技术理论。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆织体类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 分析报告 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

康澎《现代音乐人必修:流行音乐编配十八讲》[M]. 北京，人民音乐出版社 2012 年-03

2. 参考书目：

- (1) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥，安徽文艺出版社，2013-07-01
- (2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京，中央音乐学院出版社，2015-12
- (3) 陈国权《合唱编配》[M]. 重庆，西南师范大学出版社，2008-11-01

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《作曲 II（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲 II（3），英文名称：Composition II（3）

课程编码：0602ZY225

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲 II》是音乐学（师范）（作曲方向）本科专业的专业选修课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作(Music production)技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养，作曲教学能力培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲 II》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的

艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障，并将其融入教学法。

课程目标 2：

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段，并将其融入教学法。

课程目标 3：

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：

具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 熟练掌握作曲技术理论；掌握音乐创作的基本理论及基础知识；具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解该课程与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
2.教育情怀	2.3 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队	课程目标 4

	协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 键盘和声学	第二课 键盘节奏风格	第三课 键盘即兴演奏	第四课 键盘附属结构	第五课 键盘编曲
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L
课程目标 3	H	L	M	M	H
课程目标 4	M	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲 II（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	键盘和声学	1	2
第二课	键盘节奏风格	2	2
第三课	键盘即兴演奏	2	2
第四课	键盘附属结构	2	2

第五课	键盘编曲	1	2
合计		8	10

第一课 键盘和声学

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把和声学运用到编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】对位三和弦。

【难点】精确记忆各细节知识点，联系实际，灵活运用，并将其融入教学法。

- §1.1 各种三和弦，中音和弦、和弦的变形、和弦移动 0.5学时
- §1.2 四度圈和五度圈 0.5学时

第二课 键盘节奏风格

【教学目标】

- 1、知识目标：了解各种风格的键盘节奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把风格节奏的编配技法运用到创作实践中。支撑课程目标2。

【重点】建立风格的多样化审美意识

【难点】风格的材料构建，并将其融入教学法。

- §2.1 摇滚、乡村、雷鬼、迪斯科 0.5学时
- §2.2 拉丁、爵士、放克 0.5学时
- §2.3 标准的流行节奏 1学时

第三课 键盘即兴演奏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解键盘即兴编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将即兴思维运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】即兴的构建法则

【难点】多声部实践技巧的进一步记忆，并将其融入教学法。

- §3.1 布鲁斯音阶 0.5学时
- §3.2 调式音阶 0.5学时
- §3.3 变化音阶 1学时

第四课 键盘附属结构

【教学目标】

- 1、知识目标：了解键盘附属结构的编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】附属结构编配的原理

【难点】附属结构编配独特的审美体系与技术要求，并将其融入教学法。

§4.1 前奏、锤击音、乐句、即兴重复段 1学时

§4.2 速奏技巧 1学时

第五课 键盘编曲

【教学目标】

- 1、知识目标：全面了解键盘编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将键盘编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】键盘编配的原理

【难点】审美体系与技术要求，并将其融入教学法。

§5.1 色彩和弦、键盘和声学 0.5学时

§5.2 即兴演奏旋律计划 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的作曲技术理论。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆各种技法类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 分析报告 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

《1000 个键盘技巧》[M]. 北京, 人民音乐出版社, 2008-09

2. 参考书目:

- (1) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥, 安徽文艺出版社, 2013-07-01
- (2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京, 中央音乐学院出版社, 2015-12
- (3) 陈国权《合唱编配》[M]. 重庆, 西南师范大学出版社, 2008-11-01
- (4) 康澎《现代音乐人必修: 流行音乐编配十八讲》[M]. 北京, 人民音乐出版社 2012 年-03

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《合唱与指挥（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：合唱与指挥（1），英文名称：The Chorus and Command（1）

课程编码：0602ZY226

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌 **课程组成员：**

二、课程简介

《合唱与指挥》以合唱指挥的技术理论与实践为教学内容，是普通高等学校音乐学(音乐教育)本科专业开设的培养合唱指挥人才的一门选修课。是在原音乐教师教育课程体系中合唱与指挥两门课有机整合的基础上，发展而成的新课程。本课程教学建立在学生广泛参与合唱实践的基础上，有利于学生以音乐演唱者和指挥者的双重身份来理解、体验和表现音乐。对发展学生音乐才能，培养合作协调能力，提高音乐表现能力、音乐教学能力具有重要的促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以合唱、指挥训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握合唱的演唱技能，还需要掌握合唱指挥技巧。并要求具备相应的运用音乐理论解决演唱排练问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱、指挥、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握合唱作品演唱的基础知识与方法，掌握合唱作品二度创作的基本理论、原则和方法。

课程目标 2：熟练掌握掌握合唱指挥法的基本规则与表现技能，学习合唱团组织、训练、演出、管理的基本知识和方法，在参与和观察合唱教学活动的过程中获得从事合唱教学的方法和经

验。

课程目标 3：在合唱和指挥的实践中，不断提高创造性思维能力。培养学生对合唱艺术的兴趣，通过接触和欣赏各种不同风格的音乐作品，树立理解和尊重多元音乐文化的观念；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱的演唱技巧与合唱指挥技巧。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐基本理论、基础知识及协调统一能力； 3.1 具有独立研习、能够深度分析解读作品；准确把握音色、音准、节奏及力度的控制。 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 指挥图 示训练	第二课 预备拍、 起拍	第三课 收拍	第四课 控制性 虚拍	第五课 实践教 学《城南 送别》	第六课 实践教 学《雨后 彩虹》	第七课 实践教 学《掀起 你的盖 头来》

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合唱与指挥（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	指挥图示训练	2	10
第二课	预备拍、起拍	2	10
第三课	收拍	2	10
第四课	控制性虚拍	2	10
第五课	实践教学《城南送别》	3	90
第六课	实践教学《雨后彩虹》	3	90
第七课	实践教学《掀起你的盖头来》	2	60
合计		16	280

第一 指挥图式训练

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各种拍号的图示及运用。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：指挥图示标准合理、流畅自如。支撑课程目标2。

【重点】图示及拍点的合理运用。

【难点】图示及拍点准确到位。

§1.0 各种拍号的图示练习

1 学时

§1.1 有拍点与无拍点的挥拍练习

1 学时

§1.2 布置作业及查阅资料。

第二课 预备拍、起拍

【教学目标】

- 1、知识目标：指挥是预备拍的艺术，熟练掌握各种预备拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握预备拍熟练应用于各种作品中。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：预备拍决定成败，预备拍是成功的开始。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§2.1预备拍概述	0.5学时
§2.2起拍	
1、拍点上发音的起拍	0.5学时
2、后半拍发音的起拍	0.5学时
§2.3与预备拍相关的内容	0.5学时
§2.4预备拍与起拍的综合练习（课后练习）	

第三课 收拍

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握收拍技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练运用各种收拍动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：准确无误的完美收拍是保证作品完整性的必要条件。支撑课程目标3。

【重点】根据作品需要做出适当是收拍动作

【难点】弱收时的动作技巧

§3.1 强收	0.5 学时
1、非长音收拍	
2、长音收拍	
3、呼吸后长音收拍	
4、其他收拍	
§3.2 弱收	0.5 学时
§3.3 声部退出的收拍	0.5 学时
§3.3 前段的“收”与后段的“起”	0.5 学时

第四课 控制性虚拍

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握控制性虚拍。支撑课程目标2。

- 2、能力目标：手部动作控制感的形成。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：为高i指挥技术打好基础。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§4.1实拍、控制性虚拍、虚拍	0.5学时
§4.2实拍虚拍的交替运用	0.5学时
§4.3 直线拍	0.5学时
§4.4顿挫拍	0.5学时

第五课 实践教学《城南送别》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《城南送别》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§5.1现场指挥《城南送别》第一段（双钢琴）	1学时
§5.2 现场指挥《城南送别》第二段（双钢琴）	1 学时
§5.3 现场指挥完整作品（合唱团）	1学时

第六课 实践教学《雨后彩虹》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《雨后彩虹》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§5.1现场指挥《雨后彩虹》第一段（双钢琴）	1学时
§5.2 现场指挥《雨后彩虹》第二段（双钢琴）	1 学时
§5.3 现场指挥完整作品（合唱团）	1学时

第七课 实践教学《掀起你的盖头来》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《掀起你的盖头来》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§5.1现场指挥《掀起你的盖头来》第一段（双钢琴）	1学时
§5.2 现场指挥《掀起你的盖头来》第二段（双钢琴）	1 学时
§5.3 现场指挥完整作品（合唱团）	1学时

六、课程教学基本方法

1、理论联系实际,技法渗透理论,强化基础训练,从合唱音准、声部协调均衡入手,加深学生对合唱学基本理论的认识和理解。

2、通过对合唱作品的排练与艺术处理引导学生对合唱美感的体验，培养学生艺术审美的能力，促进学生创造性思维能力的发展。

3.学以致用，将指挥技术语言运用到有代表性的作品之中，使学生在生动的实践过程中，掌握指挥的技巧和设计处理作品的方法。

4、充分认识本课程的自身特点，加强合唱与指挥两部分教学内容的内在联系，合唱教学阶段的作品，应尽可能与指挥学习阶段的内容相衔接。

5、从培养学生合唱教学能力出发,注意指导学生从教学的角度，体察教师教学中的教学组织过程与教学方法，为掌握合唱教学方法和指挥技能奠定基础。

6、加强课程的实践性环节

- (1)应用多媒体手段对合唱、指挥案例进行分析、评价。
- (2)组织学生观摩校外合唱排练、比赛等活动。
- (3)创造条件组织学生参加各种课外合唱的排练实践。
- (4)在小组课中，为每个学生提供均等的实践机会。

注重艺术实践，在学院现有的平台进行舞台展示，不仅是对专业知识能力的体现，更是对学生综合素质的考量。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	对速度等基本要素把握准确，挥拍图示清晰，各种手势运用合理	课堂展示 期末考试
课程目标 2	对作品分析到位，能够解决排练中所约到的各种问题	课堂展示 课堂交流
课程目标 3	可以独立完成合唱作品的分析、排练直到最后登台演出	课堂交流
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在表演过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	课堂展示 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场指挥一首合唱作品（双钢琴弹奏）要求背谱。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：陈国权主编. 陈国权教合唱指挥，湖南文艺出版社，2013 年

2、参考书目：

(1) 文思隆主编. 合唱、指挥及中外合唱作品选，西南师范大学出版社，2006 年

(2) 韩德森主编. 合唱指挥教程，南京师范大学出版社，2000 年

(3)马革顺.合唱与合唱指挥简明教程，上海音乐学院出版社，2001 年

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名指挥家及团体的公众号。

网上资源：

学习网站：合唱 e 家网 <http://www.chinachorus.com/> 专业的学习交流网站

微信公众号：合唱之家，合唱学堂

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点清晰准确，挥拍流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握较为准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用比较准确合理。	对速度等音乐基本要素把握基本准确，拍点基本清晰准确，挥拍基本流畅美观，对各种图示运用基本准确合理。	未能给出合理的速度范围，挥拍图示、拍点等不合理准确且不能完成作品的指挥
课程目标 2	有很好的乐理、视唱练耳基础，能够深入透彻的分析总谱，对作品的处理准确到位有自己的理解，可以独立的完成一部作品的排练与演出。	有良好的乐理、视唱练耳基础，能够分析总谱，对作品的处理比较准确到位，自己对作品有一定的理解与看法，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读。无法完成整部作品的排练。	没有的乐理、视唱练耳基础，无法对总谱进行一定深度的分析及对作品的处理，无法完成作品的指挥图示
课程目标 3	有很好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够很好的与他人配合完成各种工作。	有较好好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够较好的与他人配合完成各种工作。	有一定的协调管理沟通能力，有一定配合意识，基本能够与他人进行配合完成工作	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：

《合唱与指挥（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：合唱与指挥（2），英文名称：The Chorus and Command（2）

课程编码：0602ZY227

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌 **课程组成员：**

二、课程简介

《合唱与指挥》以合唱指挥的技术理论与实践为教学内容，是普通高等学校音乐学(音乐教育)本科专业开设的培养合唱指挥人才的一门选修课。是在原音乐教师教育课程体系中合唱与指挥两门课有机整合的基础上，发展而成的新课程。本课程教学建立在学生广泛参与合唱实践的基础上，有利于学生以音乐演唱者和指挥者的双重身份来理解、体验和表现音乐。对发展学生音乐才能，培养合作协调能力，提高音乐表现能力、音乐教学能力具有重要的促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以合唱、指挥训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握合唱的演唱技能，还需要掌握合唱指挥技巧。并要求具备相应的运用音乐理论解决演唱排练问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱、指挥、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握合唱作品演唱的基础知识与方法，掌握合唱作品二度创作的基本理论、原则和方法。

课程目标 2：熟练掌握掌握合唱指挥法的基本规则与表现技能，学习合唱团组织、训练、演出、管理的基本知识和方法，在参与和观察合唱教学活动的过程中获得从事合唱教学的方法和经

验。

课程目标 3：在合唱和指挥的实践中，不断提高创造性思维能力。培养学生对合唱艺术的兴趣，通过接触和欣赏各种不同风格的音乐作品，树立理解和尊重多元音乐文化的观念；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱的演唱技巧与合唱指挥技巧。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐基本理论、基础知识及协调统一能力； 3.1 具有独立研习、能够深度分析解读作品；准确把握音色、音准、节奏及力度的控制。 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 总谱读 法	第二课 非常规 动作的 使用	第三课 实践教 学《黄河 船夫曲》	第四课 实践教 学《黄水 谣》	第五课 实践教 学《河边 对口曲》	第六课 实践教 学《保卫 黄河》

课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M
课程目标 4		L	L		M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合唱与指挥（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	总谱读法	1	10
第二课	非常规动作的使用	1	10
第三课	实践教学《黄河船夫曲》	4	80
第四课	实践教学《黄水谣》	4	80
第五课	实践教学《河边对口曲》	3	90
第六课	实践教学《保卫黄河》	3	90
合计		16	360

第一课 总谱读法

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握总谱读法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：学会如何去阅读总谱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：做好读谱等案头工作是指挥的前期工作。支撑课程目标3。

【重点】深层次解读总谱

【难点】习惯纵向的去阅读总谱

§1.1轮唱的总谱读法	0.5学时
§1.2合唱的总谱读法	0.5学时

§1.3布置作业及查阅资料。

第二课 非常规动作的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握费规范图示和动作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：恰当的运用非规范图示和动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：非规范图示的恰当使用会有出奇的效果。支撑课程目标3。

【重点】根据作品需要做出适当是收拍动作

【难点】弱收时的动作技巧

§2.1 规范图示的突破	0.5 学时
§2.2 “打词不打曲” “打句不打拍”	0.5学时

第三课 实践教学《黄河船夫曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《黄河船夫曲》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§3.1现场指挥《黄河船夫曲》第一段（双钢琴）	1学时
§3.2 现场指挥《黄河船夫曲》第二段（双钢琴）	1 学时
§3.3 现场指挥完整作品（合唱团）	2 学时

第四课 实践教学《黄水谣》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《黄水谣》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§4.1现场指挥《黄水谣》第一段（双钢琴）	1学时
§4.2 现场指挥《黄水谣》第二段（双钢琴）	1 学时
§4.3 现场指挥完整作品（合唱团）	2学时

第五课 实践教学《河边对口曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《河边对口曲》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§5.1现场指挥《河边对口曲》第一段（双钢琴）	1学时
§5.2 现场指挥《河边对口曲》第二段（双钢琴）	1 学时
§5.3 现场指挥完整作品（合唱团）	1学时

第六课 实践教学《保卫黄河》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《保卫黄河》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§5.1现场指挥《保卫黄河》第一段（双钢琴）	1学时
§5.2 现场指挥《保卫黄河》第二段（双钢琴）	1 学时
§5.3 现场指挥完整作品（合唱团）	1学时

六、课程教学基本方法

1、理论联系实际,技法渗透理论,强化基础训练,从合唱音准、声部协调均衡入手,加深学生对合唱学基本理论的认识和理解。

2、通过对合唱作品的排练与艺术处理引导学生对合唱美感的体验，培养学生艺术审美能力，促进学生创造性思维能力的发展。

3.学以致用，将指挥技术语言运用到有代表性的作品之中，使学生在生动的实践过程中，掌握指挥的技巧和设计处理作品的方法。

4、充分认识本课程的自身特点，加强合唱与指挥两部分教学内容的内在联系，合唱教学阶段的作品，应尽可能与指挥学习阶段的内容相衔接。

5、从培养学生合唱教学能力出发,注意指导学生从教学的角度，体察教师教学中的教学组织过程与教学方法，为掌握合唱教学方法和指挥技能奠定基础。

6、加强课程的实践性环节

(1)应用多媒体手段对合唱、指挥案例进行分析、评价。

(2)组织学生观摩校外合唱排练、比赛等活动。

(3)创造条件组织学生参加各种课外合唱的排练实践。

(4)在小组课中，为每个学生提供均等的实践机会。

注重艺术实践，在学院现有的平台进行舞台展示，不仅是对专业知识能力的体现，更是对学生综合素质的考量。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	对速度等基本要素把握准确，挥拍图示清晰，各种手势运用合理	课堂展示 期末考试
课程目标 2	对作品分析到位，能够解决排练中所约到的各种问题	课堂展示 课堂交流
课程目标 3	可以独立完成合唱作品的分析、排练直到最后登台演出	课堂交流
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在表演过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	课堂展示 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场指挥一首合唱作品（双钢琴弹奏）要求背谱。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%

课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：陈国权主编. 陈国权教合唱指挥，湖南文艺出版社，2013 年

2、参考书目：

(1) 文思隆主编. 合唱、指挥及中外合唱作品选，西南师范大学出版社，2006 年

(2) 韩德森主编.合唱指挥教程，南京师范大学出版社，2000 年

(3)马革顺.合唱与合唱指挥简明教程，上海音乐学院出版社，2001 年

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名指挥家及团体的公众号。

网上资源：

学习网站：合唱 e 家网 <http://www.chinachorus.com/> 专业的学习交流网站

微信公众号：合唱之家，合唱学堂

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点清晰准确，挥拍流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握较为准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用比较准确合理。	对速度等音乐基本要素把握基本准确，拍点基本清晰准确，挥拍基本流畅美观，对各种图示运用基本准确合理。	未能给出合理的速度范围，挥拍图示、拍点等不合理准确且不能完成作品的指挥
课程目标 2	有很好的乐理、视唱练耳基础，能够深入透彻的分析总谱，对作品的处理准确到位有自己的理解，可以独立的完成一部作品的排练与演出。	有良好的乐理、视唱练耳基础，能够分析总谱，对作品的处理比较准确到位，自己对作品有一定的理解与看法，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读。无法完成整部作品的排练。	没有的乐理、视唱练耳基础，无法对总谱进行一定深度的分析及对作品的处理，无法完成作品的指挥图示
课程目标 3	有很好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够很好的与他人配合完成各种工作。	有较好好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够较好的与他人配合完成各种工作。	有一定的协调管理沟通能力，有一定配合意识，基本能够与他人进行配合完成工作	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：

《合唱与指挥（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：合唱与指挥（3），英文名称：The Chorus and Command（3）

课程编码：0602ZY228

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌 **课程组成员：**

二、课程简介

《合唱与指挥》以合唱指挥的技术理论与实践为教学内容，是普通高等学校音乐学(音乐教育)本科专业开设的培养合唱指挥人才的一门选修课。是在原音乐教师教育课程体系中合唱与指挥两门课有机整合的基础上，发展而成的新课程。本课程教学建立在学生广泛参与合唱实践的基础上，有利于学生以音乐演唱者和指挥者的双重身份来理解、体验和表现音乐。对发展学生音乐才能，培养合作协调能力，提高音乐表现能力、音乐教学能力具有重要的促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以合唱、指挥训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握合唱的演唱技能，还需要掌握合唱指挥技巧。并要求具备相应的运用音乐理论解决演唱排练问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱、指挥、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握合唱作品演唱的基础知识与方法，掌握合唱作品二度创作的基本理论、原则和方法。

课程目标 2：熟练掌握掌握合唱指挥法的基本规则与表现技能，学习合唱团组织、训练、演出、管理的基本知识和方法，在参与和观察合唱教学活动的过程中获得从事合唱教学的方法和经

验。

课程目标 3：在合唱和指挥的实践中，不断提高创造性思维能力。培养学生对合唱艺术的兴趣，通过接触和欣赏各种不同风格的音乐作品，树立理解和尊重多元音乐文化的观念；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱的演唱技巧与合唱指挥技巧。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐基本理论、基础知识及协调统一能力； 3.1 具有独立研习、能够深度分析解读作品；准确把握音色、音准、节奏及力度的控制。 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课	第二课
课程目标	实践教学《怒吼吧，黄河》	实践教学《在灿烂阳光下》

课程目标 1	H	H
课程目标 2	L	M
课程目标 3		L
课程目标 4		L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合唱与指挥（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	实践教学《怒吼吧，黄河》	4	80
第二课	实践教学《在灿烂阳光下》	4	80
合计		8	160

第一课 实践教学《怒吼吧，黄河》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《怒吼吧，黄河》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

- | | |
|---------------------------|------|
| §3.1现场指挥《怒吼吧，黄河》第一段（双钢琴） | 1学时 |
| §3.2 现场指挥《怒吼吧，黄河》第二段（双钢琴） | 1 学时 |
| §3.3 现场指挥完整作品（合唱团） | 2学时 |
| §1.3布置作业及查阅资料。 | |

第二课 实践教学《在灿烂阳光下》

【教学目标】

- 1、知识目标：全面掌握《在灿烂阳光下》的排练技巧和挥拍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：面对合唱团在排练中解决实际遇到的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱指挥不能只停留在理论阶段，实践是提高能力的最好方式。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

- §3.1现场指挥《在灿烂阳光下》第一段（双钢琴） 1学时
- §3.2 现场指挥《在灿烂阳光下》第二段（双钢琴） 1 学时
- §3.3 现场指挥完整作品（合唱团） 2学时

六、课程教学基本方法

1、理论联系实际,技法渗透理论,强化基础训练,从合唱音准、声部协调均衡入手,加深学生对合唱学基本理论的认识和理解。

2、通过对合唱作品的排练与艺术处理引导学生对合唱美感的体验，培养学生艺术审美的能力，促进学生创造性思维能力的发展。

3.学以致用，将指挥技术语言运用到有代表性的作品之中，使学生在生动的实践过程中，掌握指挥的技巧和设计处理作品的方法。

4、充分认识本课程的自身特点，加强合唱与指挥两部分教学内容的内在联系，合唱教学阶段的作品，应尽可能与指挥学习阶段的内容相衔接。

5、从培养学生合唱教学能力出发,注意指导学生从教学的角度，体察教师教学中的教学组织过程与教学方法，为掌握合唱教学方法和指挥技能奠定基础。

6、加强课程的实践性环节

(1)应用多媒体手段对合唱、指挥案例进行分析、评价。

(2)组织学生观摩校外合唱排练、比赛等活动。

(3)创造条件组织学生参加各种课外合唱的排练实践。

(4)在小组课中，为每个学生提供均等的实践机会。

注重艺术实践，在学院现有的平台进行舞台展示，不仅是对专业知识能力的体现，更是对学生综合素质的考量。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	对速度等基本要素把握准确，挥拍图示清晰，各种手势运用	课堂展示

	合理	期末考试
课程目标 2	对作品分析到位，能够解决排练中所约到的各种问题	课堂展示 课堂交流
课程目标 3	可以独立完成合唱作品的分析、排练直到最后登台演出	课堂交流
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在表演过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	课堂展示 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场指挥一首合唱作品（双钢琴弹奏）要求背谱。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：陈国权主编. 陈国权教合唱指挥，湖南文艺出版社，2013 年

2、参考书目：

- (1) 文思隆主编. 合唱、指挥及中外合唱作品选，西南师范大学出版社，2006 年
- (2) 韩德森主编. 合唱指挥教程，南京师范大学出版社，2000 年
- (3) 马革顺. 合唱与合唱指挥简明教程，上海音乐学院出版社，2001 年

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名指挥家及团体的公众号。

网上资源：

学习网站：合唱之家网 <http://www.chinachorus.com/> 专业的学习交流网站

微信公众号：合唱之家，合唱学堂

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点清晰准确，挥拍流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握较为准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用比较准确合理。	对速度等音乐基本要素把握基本准确，拍点基本清晰准确，挥拍基本流畅美观，对各种图示运用基本准确合理。	未能给出合理的速度范围，挥拍图示、拍点等不合理准确且不能完成作品的指挥
课程目标 2	有很好的乐理、视唱练耳基础，能够深入透彻的分析总谱，对作品的处理准确到位有自己的理解，可以独立的完成一部作品的排练与演出。	有良好的乐理、视唱练耳基础，能够分析总谱，对作品的处理比较准确到位，自己对作品有一定的理解与看法，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读。无法完成整部作品的排练。	没有的乐理、视唱练耳基础，无法对总谱进行一定深度的分析及对作品的处理，无法完成作品的指挥图示
课程目标 3	有很好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够很好的与他人配合完成各种工作。	有较好好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够较好的与他人配合完成各种工作。	有一定的协调管理沟通能力，有一定配合意识，基本能够与他人进行配合完成工作	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：

《音乐学理论与方法（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：音乐学理论与方法（1）

课程英文名称：Musicology theory and method (1)

课程编码：0602ZY274

学 分：1

总学时/理论/研讨：16/10/6

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学、音乐教育理论

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙鹏飞

课程组成员：薛睿韬、李莉、黄燕、齐瑜

二、课程简介

《音乐学理论与方法》是音乐学专业一门核心课程，通过对前期中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学和音乐教育理论的学习，更进一步的完善音乐理论的研究方法、研究路径，在时间维度上，横向探究中西方音乐创作与音乐教育的演变，纵向研究中西方音乐创作理念和音乐教育方法；在空间维度上，横向探究音乐与文学、绘画、建筑、影视等其他艺术学科的内在联系，纵向研究音乐与政治、经济发展的相互关系，是整合音乐史论与音乐教育的更深层次的学习。

该课程需具备较扎实的音乐史论与音乐教育理论知识，包括中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学和音乐教育等课程知识体系。要求学生完成此课程后能熟练掌握音乐理论研究方法与研究路径，深入了解不同国家、民族、地区音乐的意识形态、艺术特征、文化价值，培养学生自主收集、整理、分析音乐学习资料，形成对人类音乐文化活动的历史发展及本质规律开展研究的能力，同时锻炼学生教育创新意识和教学研究能力。

三、课程目标与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习使学生掌握不同国家、不同民族、不同地域、不同文化背景下的音乐风格特点、艺术价值内涵和音乐教育体系，从“时间和空间”双维度研究中形成自己独立开展音乐理论研究的方法和探索路径，为后续的专业技能训练、舞台艺术实践和音乐教育实习打下坚实的基

础。

2、具体目标

课程目标 1：从历史文化、政治思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感。

课程目标 2：掌握中西方音乐文化各个时期的史实概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等。

课程目标 3：握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力。

课程目标 4：掌握音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	传统方法 论（一）	传统方法 论（二）	现代方法 论（一）	现代方法 论（二）
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	H		M	M
课程目标 4	L	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

课程教学包括课堂教学与课堂研讨两个部分。课程总学时：16，其中理论教学 10 学时，具体教学内容、要求及学时分配如下：

1、课堂理论教学内容与学时安排

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
音乐学研究的传统方法论（一）	一：体验式方法 二：思辨式方法 三：实证方法	2	4
音乐学研究的传统方法论（二）	四：统计学方法 五：形态学方法 六：历史学方法 七：田野调查方法	3	6
音乐学研究的现代方法论（一）	一：分析学方法 二：阐释学方法 三：符号学方法	2	4
音乐学研究的现代方法论（二）	四：现象学方法 五：接受美学方法 六：心理学方法 七：比较研究方法	3	6
合计		10	20

2、专题研讨与汇报答辩的学时分配

专题研讨内容 6 学时，为课内设置的教学实践环节，围绕 2 个研讨主题进行资料收集、研究以及撰写相关论文，教师对其进行指导后组织其他教师对其成果进行 PPT 汇报及论文答辩。

专题研讨与汇报答辩内容

序号	研讨内容	研讨类型				学时	支撑毕业要求指标点
		演示	论证	综合	设计		
1	课内研讨：基于传统方法论研究中西方音乐创作与音乐教育的演变		√	√		2	1 2 3
2	课内研讨：基于现代方法论探究中西方音乐创作理念和音乐教育方法		√	√		2	1 2 3
3	教师指导：探究中西方音乐创作与音乐教育发展	√	√	√		1	1 2 3
4	汇报答辩：探究中西方音乐创作与音乐教育发展	√	√	√		1	1 2 3

§ 1 研讨一 基于传统方法论探究中西方音乐创作理念和音乐教育方法

2 学时

(1) 目的要求

应用音乐研究的现代方法论，通过研究讨论，使学生掌握中西方音乐创作理念和音乐教育方法，厘清不同时期中西方音乐创作理念，明晰不同时期中西方音乐教育的主要方法。

(2) 方法原理

运用多元化教学方法。

(3) 主要实验仪器及材料

电脑、音箱、钢琴

(4) 掌握要点

各个时期中西方音乐创作理念与音乐教育方法的横向比较，及受地域文化、社会经济、政治环境等因素的影响分析。

§ 2 研讨二 基于现代方法论探究中西方音乐创作与音乐教育的演变

2 学时

(1) 目的要求

应用音乐研究的传统方法论，通过研究讨论，使学生了解中西方音乐创作与音乐教育发展变化，掌握不同时期中西方音乐的历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品。

(2) 方法原理

运用启发式、体验式、互动式的方法。

(3) 主要实验仪器及材料

电脑、音箱、钢琴

(4) 掌握要点

各个时期中西方音乐创作理念与音乐教育方法的横向比较，以及受地域文化、社会经济、政治环境等因素的影响分析。

§3 教师指导：探究中西方音乐创作与音乐教育发展 1 学时

§4 汇报答辩：探究中西方音乐创作与音乐教育发展 1 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以音乐理论研究为主，注重学生在学习过程中对音乐理论研究方法和路径进行探索，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、研究讨论、课外实践和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1、课堂讲授

主要采取讲授、音频听辨、视频教学。

2、案例赏析

选取中国优秀传统音乐作品和西方经典音乐作品进行赏析。

3、研究讨论与论文撰写

结合音乐史料文献、文物、音响、影响等，对相关材料进行师生讨论，并撰写相关论文。

4、课外实践

围绕学习内容，就地选择合适地点，开展实地教学与社会实践。

5、汇报答辩

学生选题，搜集相关资料，制作 PPT 和撰写论文，由教师组进行答辩评判。

七、考核及成绩评定方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论、基本方法、基本路径	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问	分组协作+PPT

	题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以论文答辩形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	20	60%					50	40%		
课程目标 4	40	50%					50	20%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

- [1] 马惠娟. 中国传统音乐文化的经典传承与时代创新研究[M]. 北京：新华出版社，2019.
- [2] 褚晓冬. 中国传统音乐文化多元探究[M]. 北京：中国水利水电出版社，2017.
- [3] 楚悦. 中国传统音乐的文化体系构成及发展探究[M]. 北京：中国书籍出版社，2021.
- [4] 程荣, 王丽, 刘军. 高山流水觅知音中国传统音乐文化内涵探寻[M]. 长春：吉林教育出版社，2019.
- [5] 柯琳. 中国少数民族传统音乐文化概观[M]. 北京：中央民族大学出版社，2013.
- [6] 乔建中. 土地与歌:传统音乐文化及其地理历史背景研究[M]. 济南：山东文艺出版社，1998.

- [7] 崔玲玲. 中国少数民族传统音乐文化概论[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2017.
- [8] 吕建强. 灵魂深处的乐思: 西方音乐与观念[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2009.
- [9] 托马斯·克里斯坦森, 任达敏译. 剑桥西方音乐理论发展史[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2011.
- [10] 廖叔同. 西方音乐一千年[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2004.
- [11] 宋瑾. 西方音乐——从现代到后代 [M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2004.
- [12] 蔡良玉. 西方音乐文化[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1999.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐学研究方法论的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	较为熟练掌握音乐学研究方法论的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	熟练掌握音乐学研究方法论的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	初步掌握音乐学研究方法论的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	未能掌握音乐学研究方法论的基本概念、基本原理、基本定律。
课程目标 2	对音乐学研究方法论基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握音乐理论学科发展前沿。	具备较好的对音乐学研究方法论基本观点、基本理论的理解能力，较好把握音乐理论学科发展前沿。	具备一定的对音乐学研究方法论基本观点、基本理论的理解能力，对音乐理论学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对音乐学研究方法论基本观点、基本理论的理解能力。	未具备对音乐学研究方法论基本观点、基本理论的理解能力。
课程目标 3	具备很扎实的音乐学研究方法论理论素养，具有运用音乐学研究方法论理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的音乐学研究方法论理论素养，具有运用音乐学研究方法论理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的音乐学研究方法论理论素养，具有运用音乐学研究方法论理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的音乐学研究方法论理论素养，初步具有运用音乐学研究方法论理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	未具备一定的音乐学研究方法论理论素养。
课程目标 4	能够对中西方传统音乐文化进行深入的分析研究与评论，具有深刻的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行理论研究，具有正确的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行一定程度的理论研究，具有较为正确的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行初步的理论研究，具有音乐学理论观念与价值判断。	未具备对中西方传统音乐文化进行初步的音乐学理论研究。

编写人：孙鹏飞

审核人：艺术学院教学委员会

《音乐学理论与方法（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：音乐学理论与方法（2）

课程英文名称：Musicology theory and method (2)

课程编码：0602ZY275

学 分：1

总学时/理论/研讨：16/10/6

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学、音乐教育理论

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙鹏飞

课程组成员：薛睿韬、李莉、黄燕、齐瑜

二、课程简介

《音乐学理论与方法》是音乐学专业一门核心课程，通过对前期中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学和音乐教育理论的学习，更进一步的完善音乐理论的研究方法、研究路径，在时间维度上，横向探究中西方音乐创作与音乐教育的演变，纵向研究中西方音乐创作理念和音乐教育方法；在空间维度上，横向探究音乐与文学、绘画、建筑、影视等其他艺术学科的内在联系，纵向研究音乐与政治、经济发展的相互关系，是整合音乐史论与音乐教育的更深层次的学习。

该课程需具备较扎实的音乐史论与音乐教育理论知识，包括中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学和音乐教育等课程知识体系。要求学生完成此课程后能熟练掌握音乐理论研究方法与研究路径，深入了解不同国家、民族、地区音乐的意识形态、艺术特征、文化价值，培养学生自主收集、整理、分析音乐学习资料，形成对人类音乐文化活动的历史及本质规律开展研究的能力，同时锻炼学生教育创新意识和教学研究能力。

三、课程目标与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习使学生掌握不同国家、不同民族、不同地域、不同文化背景下的音乐风格特点、艺术价值内涵和音乐教育体系，从“时间和空间”双维度研究中形成自己独立开展音乐理论研究的方法和探索路径，为后续的专业技能训练、舞台艺术实践和音乐教育实习打下坚实的基

础。

2、具体目标

课程目标 1：从历史文化、政治思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感。

课程目标 2：掌握中西方音乐文化各个时期的史实概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等。

课程目标 3：掌握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力。

课程目标 4：掌握音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标 \ 课程内容	跨学科理论 研究路径（一）	跨学科理论 研究路径（二）	跨学科理论 研究路径（三）	跨学科理论 研究路径（四）
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	H		M	M
课程目标 4	L	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

课程教学包括课堂教学与课堂研讨两部分。课程总学时：16，其中理论教学 10 学时，具体教学内容、要求及学时分配如下：

1、课堂理论教学内容与学时安排

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
跨学科理论研究 路径（一）	一：文献学——历史与方法 二：比教学——文化与特点	2	5
跨学科理论研究 路径（二）	一：教育学——本质与规律 二：心理学——经验与行为	3	6
跨学科理论研究 路径（三）	一：生态学——仪式与思想 二：符号学——语义与认知	3	6
跨学科理论研究 路径（四）	一：人类学——理论与资源 二：社会学——社会与音乐	2	5
合计		10	22

2、专题研讨与汇报答辩的学时分配

研讨内容 6 学时，围绕 2 个研讨主题进行资料收集、研究以及撰写相关论文，教师对其进行

指导后组织其他教师对其成果进行 PPT 汇报及论文答辩。

专题研讨与汇报答辩内容

序号	研讨内容	研讨类型				学时	支撑毕业要求指标点
		演示	论证	综合	设计		
1	课内研讨：音乐教育与德育、美育、素质教育的内在联系		√	√		2	1 2 3
2	课内研讨：基于文化认同、国家认同视野下的中国传统音乐文化传承与发展		√	√		2	1 2 3
3	教师指导：传统音乐非物质文化遗产传承方法与路径研究	√	√	√		1	1 2 3
4	汇报答辩：传统音乐非物质文化遗产传承方法与路径研究	√	√	√		1	1 2 3

§ 1 研讨一 音乐教育与德育、美育、素质教育的内在联系

2 学时

(1) 目的要求

整合文献学、比教学、教育学、心理学理论，使学生明晰音乐、教育、音乐教育的关系，认识音乐教育的德育、美育、素质教育功能，掌握实现德育、美育、素质教育功能的基本途径。

(2) 方法原理

运用多元化教学方法。

(3) 主要实验仪器及材料

电脑、音箱、钢琴

(4) 掌握要点

音乐教育的学科基础；音乐教育中德育、美育、素质教育功能的理论基础和主要内容。

§ 2 研讨二 基于文化认同、国家认同视野下的中国传统音乐文化传承与发展

2 学时

(1) 目的要求

整合生态学、符号学、人类学、社会学理论，使学生建构文化认同与国家认同的研究视野，了解中国传统音乐文化发展脉络，感悟中国传统音乐文化精神，形成传承中国传统音乐文化的自觉意识与历史责任。

(2) 方法原理

运用启发式、互动式的方法。

(3) 主要实验仪器及材料

电脑、音箱、钢琴

(4) 掌握要点

中国传统音乐文化的发展脉络；中国传统音乐文化的精神内涵；传承中国传统音乐文化的当代价值。

§ 3 教师指导：传统音乐非物质文化遗产传承方法与路径研究 1 学时

§ 4 汇报答辩：传统音乐非物质文化遗产传承方法与路径研究 1 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以音乐理论研究为主，注重学生在学习过程中对音乐理论研究方法和路径进行探索，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、研究讨论、课外实践和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、音频听辨、视频教学。

2. 案例赏析

选取中国优秀传统音乐作品和西方经典音乐作品进行赏析。

3. 研究讨论与论文撰写

结合音乐史料文献、文物、音响、影响等，对相关材料进行师生讨论，并撰写相关论文。

4. 课外实践

围绕学习内容，就地选择合适地点，开展实地教学与社会实践。

5. 汇报答辩

学生选题，搜集相关资料，制作 PPT 和撰写论文，由教师组进行答辩评判。

七、考核及成绩评定方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论、基本方法、基本路径	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报

课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT 汇报
--------	---------------------------	-----------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以论文答辩形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	20	60%					50	40%		
课程目标 4	40	50%					50	20%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

- [1] 人民音乐出版社编辑部，邹爱民译. 音乐教育学[M]. 北京：人民音乐出版社，2004.
- [2] 董云. 走向生态的音乐教育[M]. 武汉：武汉大学出版社，2016.
- [3] （芬兰）埃罗·塔拉斯蒂，洛秦编，黄汉华译. 音乐符号学理论[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2011.
- [4] 洛秦. 音乐人类学的理论与方法导论[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2011.
- [5] （德）马克斯·韦伯，李彦频译. 音乐社会学：音乐的理性基础与社会学基础[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2014.
- [6] 管建华. 中西音乐比较[M]. 南京：南京师范大学出版社，2014.

[7] 罗小平, 黄虹. 音乐心理学[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2008.

[8] 郑俊晖. 中国音乐文献学[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2020.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握跨学科理论研究路径的基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	较为熟练掌握跨学科理论研究路径的基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	基本掌握跨学科理论研究路径的基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	初步掌握跨学科理论研究路径的基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	未能掌握跨学科理论研究路径的基本原理、基本方法。
课程目标 2	对跨学科理论研究路径的基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握音乐理论学科发展前沿。	具备较好的对跨学科理论研究路径的基本观点、基本理论的理解能力，较好把握音乐理论学科发展前沿。	具备一定的跨学科理论研究路径的基本观点、基本理论的理解能力，对音乐理论学科发展前沿有一定的了解。	初步具备跨学科理论研究路径的基本观点、基本理论的理解能力。	未具备跨学科理论研究路径的基本观点、基本理论的理解能力。
课程目标 3	具备很扎实的跨学科理论研究素养，具有运用音乐学研究方法理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的跨学科理论研究素养，具有运用音乐学研究方法理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的跨学科理论研究素养，具有运用音乐学研究方法理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的跨学科理论研究素养，初步具有运用音乐学研究方法理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的跨学科理论研究素养。
课程目标 4	能够对中西方传统音乐文化进行深入的分析研究与评论，具有深刻的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行理论研究，具有正确的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行一定程度的理论研究，具有较为正确的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行初步的理论研究，具有音乐学理论观念与价值判断。	未具备对中西方传统音乐文化进行初步的音乐学理论研究。

编写人：孙鹏飞

审核人：艺术学院教学委员会

《音乐学理论与方法（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：音乐学理论与方法（3）

课程英文名称：Musicology theory and method（3）

课程编码：0602ZY276

学 分：0.5

总学时/理论/研讨：8/5/3

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学、音乐教育理论

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙鹏飞

课程组成员：薛睿韬、李莉、黄燕、齐瑜

二、课程简介

《音乐学理论与方法》是音乐学专业一门核心课程，通过对前期中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学和音乐教育理论的学习，更进一步的完善音乐理论的研究方法、研究路径，在时间维度上，横向探究中西方音乐创作与音乐教育的演变，纵向研究中西方音乐创作理念和音乐教育方法；在空间维度上，横向探究音乐与文学、绘画、建筑、影视等其他艺术学科的内在联系，纵向研究音乐与政治、经济发展的相互关系，是整合音乐史论与音乐教育的更深层次的学习。

该课程需具备较扎实的音乐史论与音乐教育理论知识，包括中国音乐史、西方音乐史、民族音乐学和音乐教育等课程知识体系。要求学生完成此课程后能熟练掌握音乐理论研究方法与研究路径，深入了解不同国家、民族、地区音乐的意识形态、艺术特征、文化价值，培养学生自主收集、整理、分析音乐学习资料，形成对人类音乐文化活动的历史发展及本质规律开展研究的能力，同时锻炼学生教育创新意识和教学研究能力。

三、课程目标与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习使学生掌握不同国家、不同民族、不同地域、不同文化背景下的音乐风格特点、艺术价值内涵和音乐教育体系，从“时间和空间”双维度研究中形成自己独立开展音乐理论研究的方法和探索路径，为后续的专业技能训练、舞台艺术实践和音乐教育实习打下坚实的基

础。

2、具体目标

课程目标 1：从历史文化、政治思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感。

课程目标 2：掌握中西方音乐文化各个时期的史实概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等。

课程目标 3：掌握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力。

课程目标 4：掌握音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	民族音乐学的 现场工作方法	民族音乐学 的描写方法
课程目标 1	H	H
课程目标 2	H	H
课程目标 3	H	H
课程目标 4	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

课程教学包括课堂教学与课堂研讨两部分。课程总学时：8，其中理论教学 5 学时，具体教学内容、要求及学时分配如下：

1、课堂理论教学内容与学时安排

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少 学时（预习、复习、练习）
民族音乐学的现场工作方法	一：实地调查类型 二：调查前的准备工作 三：实地调查方法 四：资料储存的理论和技巧	3	6
民族音乐学的描写方法	一：音乐风格描述的方式 二：音乐描写的一般步骤和术语	2	4
合计		5	10

2、专题研讨的学时分配

研讨内容 2 学时，围绕 1 个研讨主题进行资料收集、研究以及撰写相关论文，教师对其进行指导后组织其他教师对其成果进行 PPT 汇报及论文答辩。

专题研讨与汇报答辩内容

序号	研讨内容	研讨类型				学时	支撑毕业要求 指标点
		演示	论证	综合	设计		
1	课内研讨：传统音乐非物质文化遗产“马山民歌”的传承与发展		√	√		2	1 2 3

研讨一 传统音乐非物质文化遗产“马山民歌”的传承与发展

2 学时

(1) 目的要求

研究国家级传统音乐非物质文化遗产“马山民歌”的传承状况，围绕历史渊源、演变过程、文化生态、传承现状等方面，梳理相关文献资料分析传承面临的问题，研究当下及未来传承的有效路径。

(2) 方法原理

运用启发式、互动式的方法。

(3) 主要实验仪器及材料

电脑、音箱、钢琴

(4) 掌握要点

掌握传统音乐文化田野调查的主要方法和实施路径；培养自主发觉问题和解决问题的能力。

3、汇报答辩内容与学时分配

教师组织其他专家对其成果进行 PPT 汇报及论文答辩。

汇报答辩内容与学时分配

序号	内容	类型				学时	支撑毕业要求指标点
		演示	论证	综合	设计		
1	汇报答辩：传统音乐非物质文化遗产“马山民歌”的传承与发展	√	√	√		1	1 2 3

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以音乐理论研究为主，注重学生在学习过程中对音乐理论研究方法和路径进行探索，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、研究讨论、课外实践和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、音频听辨、视频教学。

2. 案例赏析

选取中国优秀传统音乐作品和西方经典音乐作品进行赏析。

3. 研究讨论与论文撰写

结合音乐史料文献、文物、音响、影响等，对相关材料进行师生讨论，并撰写相关论文。

4. 课外实践

围绕学习内容，就地选择合适地点，开展实地教学与社会实践。

5. 汇报答辩

学生选题，搜集相关资料，制作 PPT 和撰写论文，由教师组进行答辩评判。

七、考核及成绩评定方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论、基本方法、基本路径	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以论文答辩形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3. 课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	20	60%					50	40%		
课程目标 4	40	50%					50	20%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

- [1] 国务院参事室社会调查中心. 当代中国田野观察（2019）[M]. 北京：社会科学文献出版社，2021.
- [2] (法)迪迪埃·法桑，(法)阿尔邦·班萨编；刘文玲译. 田野调查策略 [M]. 北京：商务印书馆，2020.
- [3] 肖自辉，范俊军. 中国语言田野调查记录工具书语言调查词汇记录用表[M]. 广州：广东人民出版社，2017.
- [4] 马惠娟. 中国传统音乐文化的经典传承与时代创新研究[M]. 北京：新华出版社，2019.
- [5] 褚晓冬. 中国传统音乐文化多元探究[M]. 北京：中国水利水电出版社，2017.
- [6] 楚悦. 中国传统音乐的文化体系构成及发展探究[M]. 北京：中国书籍出版社，2021.
- [7] 程荣, 王丽, 刘军. 高山流水觅知音中国传统音乐文化内涵探寻[M]. 长春：吉林教育出版社，2019.
- [8] 柯琳. 中国少数民族传统音乐文化概观[M]. 北京：中央民族大学出版社，2013.
- [9] 乔建中. 土地与歌:传统音乐文化及其地理历史背景研究[M]. 济南：山东文艺出版社，1998.

九、课程学习建议

1. 自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2. 小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3. 研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族音乐学现场工作方法和描写方法，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	较为熟练掌握民族音乐学现场工作方法和描写方法，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	熟练掌握民族音乐学现场工作方法和描写方法，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	初步掌握民族音乐学现场工作方法和描写方法，构建较为完备的音乐学理论知识体系。	未能掌握民族音乐学现场工作方法和描写方法。
课程目标 2	对民族音乐学现场工作方法和描写方法具有很好的理解能力，很好把握音乐理论学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐学现场工作方法和描写方法的理解能力，较好把握音乐理论学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐学现场工作方法和描写方法的理解能力，对音乐理论学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐学现场工作方法和描写方法的理解能力。	未具备对民族音乐学现场工作方法和描写方法的理解能力。
课程目标 3	具备很扎实的音乐学理论与方法研究素养，具有运用音乐学研究方法论理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的音乐学理论与方法研究素养，具有运用音乐学研究方法论理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的音乐学理论与方法研究素养，具有运用音乐学研究方法论理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的音乐学理论与方法研究素养，初步具有运用音乐学研究方法论理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	未具备一定的音乐学理论与方法研究素养。
课程目标 4	能够对中西方传统音乐文化进行深入的分析研究与评论，具有深刻的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行理论研究，具有正确的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行一定程度的理论研究，具有较为正确的音乐学理论观念与价值判断。	能够对中西方传统音乐文化进行初步的理论研究，具有音乐学理论观念与价值判断。	未具备对中西方传统音乐文化进行初步的音乐学理论研究。

编写人：孙鹏飞

审核人：艺术学院教学委员会

《艺术学概论》教学大纲

课程名称：艺术学概论

课程英文名称：Art Conspectus

课程编码：

课程类别/性质：学科基础/选修

学 分：3

总学时：48

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐学

先修课程：无

制 定 人：罗春蕾

审 核 人：李强

一、课程简介

《艺术学概论》是音乐学专业一门选修课程，从总体上讲，本课程的内容包括艺术理论、艺术批评、和艺术史。同时，普通艺术学以整个艺术为研究对象，又包括音乐学、舞蹈学、喜剧学、电影学、美术学等具体的艺术理论学科，具有较强的综合性特点。

本课程的学习，着重介绍艺术学的最基本的一些原理，主要是艺术的一般规律、艺术的创作、作品和鉴赏、以及各门类艺术的基本特点。通过本课程的学习，尤其要从文化角度带领学生对各大艺术门类进行了深入的探讨，通过对中外古今许多著名艺术家与优秀艺术作品的鉴赏，让学生具有全面的艺术常识，提高学生的审美水平、艺术修养，以及对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握艺术的基本原理和主要特征，培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

1. 价值目标：引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握艺术的基本概念、艺术理论和基本方法（**毕业要求 3.1**）

(2) 了解并熟悉主要艺术门类的基本知识，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素养（**毕业要求 3.1**）

(3) 深刻理解和领会马克思“艺术生产”的科学论断（**毕业要求 3.1**）

(4) 从美学与文化学角度，了解和认识艺术系统的奥秘（**毕业要求 3.1**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析 与 应用		
绪论	一、艺术学的研究对象与定位 二、学习与研究艺术学理论的意义 三、学习与研究艺术学的方法	树立正确的艺术 观和创作观	高	中	低	2	3.1
第一章 艺术观念	第一节 艺术观念的演变 一、中国艺术观念演变 二、西方艺术观念演变 三、马克思主义艺术观念 第二节 艺术的特性 一、马克思论“艺术掌握世界的方式” 二、艺术生产与艺术消费 三、艺术的审美特性	引导学生立足时 代、扎根人民、深 入生活，树立正确 的艺术观和创作 观。	高	中	低	4	3.1
第二章 艺术的功能	第一节 艺术功能的理论回顾 一、中国的论述 二、西方的论述 第二节 艺术的主要功能 一、审美认识功能 二、审美教育功能 三、审美娱乐功能 四、审美体验功能	弘扬中华美育精 神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第三章 艺术创作	第一节 艺术创作主体 一、社会角色 二、人文修养 三、心理机制 四、创作个性 第二节 艺术创作方式的特点 一、艺术创作与艺术制作 二、个体创作与集体创作 三、一度创作与二度创作 第三节 艺术创作过程 一、动因 二、构思 三、物化	树立正确的艺术 观和创作观，引导 学生深刻理解并 自觉实践各行业 的职业精神和职 业规范；增强学生 职业责任感，培养 学生遵纪守法、爱 岗敬业、无私奉 献、诚实守信、公 道办事、开拓创新 的职业品格和行 为习惯	高	中	低	4	3.1
第四章 艺术作品	第一节 艺术作品的媒介 一、艺术媒介的类别 二、艺术媒介的作用	引导学生以改革 创新为核心的时 代精神，以爱国主	高	中	低	4	3.1

	第二节 艺术作品的形式 一、艺术形式的特征 二、艺术形式的多样化 第三节 艺术作品的内容 一、艺术作品的题材与主题 二、艺术作品的形象与情境 三、艺术作品的意蕴	义为核心的民族精神来构思自己艺术作品的内容					
第五章 艺术接受	第一节 艺术接受的主体 一、接受主体的主观条件 二、接受主体的地位和作用 第二节 艺术接受的特征 一、体验性 二、过程性 三、异同性 四、再创造性	树立坚持文艺为人民群众服务、以人民为中心的根本方向	高	中	低	2	3.1
第六章 艺术类型	第一节 艺术分类的历史演变 一、历史上的艺术分类方式 二、艺术类型划分原则 第二节 主要艺术类型 一、音乐艺术 二、舞蹈艺术 三、戏剧艺术 四、影视艺术 五、美术 六、设计艺术 七、建筑园林艺术 第三节 各种艺术之间的关系 一、各种艺术的相互联系 二、艺术类型的分化与综合	弘扬中华美育精神、增强文化自信	中	中	低	2	3.1
第七章 艺术的发展	第一节 艺术的起源 一、关于艺术起源的主要学说 二、艺术起源于人类的实践活动 第二节 艺术的发展进程 一、历史上对艺术发展规律的研究 二、艺术发展的相关因素 三、艺术发展中的几个主要问题	树立正确的艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第八章 艺术的风格、流派与思潮	第一节 艺术风格 一、艺术风格界定 二、艺术风格的类别 三、艺术风格的基本特点及其意义 第二节 艺术流派 一、艺术流派的形成 二、艺术流派的流变 三、艺术流派的影响 第三节 艺术思潮 一、艺术思潮的产生	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	中	低	2	3.1

	二、艺术思潮的类型 三、艺术思潮的评述						
第九章 艺术批评	第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义 一、艺术批评的含义与性质 二、艺术批评的原则 三、艺术批评的意义 第二节 艺术批评的主体与主体构成 一、艺术批评的主体 二、艺术批评的主体构成 第三节 艺术批评的维度与方法 一、艺术批评的维度或角度 二、艺术批评的方法	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	高	高	4	3.1
第十章 艺术的当代嬗变	第一节 经济全球化背景下的艺术状况 一、艺术中的多样化与本土化 二、高雅艺术与大众艺术 第二节 创意产业和艺术市场 一、文化创意产业发展现状 二、艺术市场与艺术营销 第三节 数字技术条件下的艺术 一、数字技术条件下的美术 二、数字技术条件下的音乐艺术 三、数字技术条件下的舞台艺术 四、数字技术条件下的综合艺术 第四节 当代媒介与艺术传播 一、纸媒介与艺术传播 二、电子媒介与艺术传播 三、网络媒介与艺术传播	弘扬爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生开拓创新的职业品格和行为习惯	高	高	高	4	3.1

四、教学方法

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末随堂考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末随堂考试成绩：70%，采取开卷考试方式，主要考察学生准确而且合理运用艺术学理论赏析艺术作品的能力。

六、参考教学资源

[1]马克思主义理论研究和建设工程《艺术学概论》编写组. 艺术学概论（第一版）[M]. 北京：高等教育出版社，2019 年.

[2]彭吉象主编. 艺术学概论（第四版）[M]. 北京：北京大学出版社，2015 年.

[3]王一川主编. 艺术学原理（第二版）[M]. 北京：北京师范大学出版社，2015 年.

[4]王宏建主编. 艺术概论（第 2010 版）[M]. 北京：文化艺术出版社，2010 年.

[5]《艺术学概论》（彭吉象主讲）网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1m7Zk?from=search&seid=399812505444431610>

1

[6]各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

《中国音乐史文献研读（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中国音乐史文献研读（1）

课程英文名称：Read the Literature of History of Chinese music

课程编码：0602ZY014

课程性质：专业选修课

学 分：2

总学时：32

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐学

先修课程：中国音乐史、西方音乐史、和声学、曲式与作品分析

制 定 人：李莉

二、课程简介

力求以历史唯物主义和辩证唯物主义的基本原则为指导，分析、解释和评价中国古代音乐历史中的现象、问题、特点和成就。对中国远古时期至中国近现代音乐文化的产生和发展以专题的方式进行概括阐述。对历史上产生过重要影响的音乐体裁、音乐家、代表作品及成就、音乐事件结合相关文献作系统分析。增长学生对于中国音乐文化的历史知识，培养学生对于中国传统音乐文化发展规律的思考和认识。

本课程的目的在于丰富学生的音乐史论知识，提高音乐素养、开阔艺术视野，使之对中华民族灿烂的音乐文化有较为深刻的了解。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国音乐史文献研读是基于学习完中国音乐史基础知识后，对中国音乐史的研究有着持续兴趣的学生开设的选修课程。课程的讲授与学生的自主学习互为体，使学生能够逐渐培养自己独立思考和独立解决问题的学术能力，为毕业后从事教学、专业领域的研究工作打下坚实的基础。

2、价值目标：从历史文化、学术发展、学科之间的互相融合与影响等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感。

3、知识和能力目标：

课程目标 1：掌握中西方音乐发展各个时期的历史概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等，对于中国音乐史发展的基本架构要熟悉，与中国音乐史紧密联系的相关学科都有一定程度的了解。。

课程目标 2：能够依据中国音乐史的基本概念、重要的历史观点以及自己对音乐艺术审美本

质的认识，分析鉴赏音乐艺术作品，培养学生审美能力和分析能力；掌握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力。

课程目标 3：能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：针对不同的文献布置不同的专题切入，要求学生以小组为单位进行资料搜集、分析、整理，并将学习成果进行汇报交流，通过对中国音乐史相关文献一定程度的研读，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

4、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	H
课程目标 3	M	M	M	H	H	H

课程目标 4		H	H			H
--------	--	---	---	--	--	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国音乐史文献研读》（1）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	2	6
第二章	中国音乐史研究综述	4	8
第三章	远古、夏商时期的音乐	4	8
第四章	西周、春秋战国时期的音乐	8	32
第五章	秦汉时期的音乐	6	10
第六章	魏晋、南北朝时期的音乐	8	20
合计		32	84

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解学科发展简史，了解学科性质及其与音乐学其他学科的关系，了解中国音乐史的研究对象和研究方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解中国音乐史的学科性质与地位；能够理解音乐学以及其它学科对中国音乐史研究的重要作用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐史学的初步了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】中国音乐史发展简史；理解该学科的主要研究对象与研究方法。

【难点】中国音乐史的学科性质、学科地位与研究方法。

§1.1 中国音乐史发展简史	1 学时
§1.2 中国音乐史的研究对象及主要课题	0.5 学时
§1.3 中国音乐史的研究方法	0.5 学时

第二章 中国音乐史研究综述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国音乐史的研究现状及其主要观点，并通过对相关文献的阅读进行更深入地学习。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过对《中国音乐年鉴》的阅读，使同学们对中国音乐史学术前沿的观点有一定程度的了解。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】《中国音乐年鉴》的研读

【难点】研究综述及体例的了解。

§2.1 中国音乐史研究前沿	1学时
§2.2 中国音乐史史学研究方法	1学时
§2.3 《中国音乐年鉴》简介及使用方法	1学时
§2.4 年鉴体例与搜集资料方法	1学时

第三章 远古、夏商时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：这段时期的音乐主要是通过音乐考古学及音乐文献学、直接史料与间接史料的结合来呈现给后世的，所以可以通过图片和相关视频结合文献进行深入学习。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过《中国音乐文物大系》、《中国历史地图集》等文献结合来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】历史传说时代的乐舞，以及夏商时期乐舞出现的原因、内容、意义。

【难点】音乐与政治、社会的关系。

§3.1 中国古籍记载的音乐起源	1 学时
§3.2 历史传说时代的乐舞	1学时
§3.3 夏、商乐舞和出土乐器	1学时
§3.4 相关文献的搜集与讨论	1学时

第四章 西周、春秋战国时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：周代的音乐发展具有非常鲜明的时代特性，其礼乐制度主宰了当时音乐的发展，其音乐类型、音乐体裁都和社会形态密不可分。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过相关古籍文献的记载来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】周代宫廷礼乐与等级制度的关系，乐器及音乐理论的蓬勃发展。

【难点】周代宫廷礼乐与等级制度的关系。

§4.1 周代宫廷礼乐和社会音乐生活	1 学时
§ 4.2 曾侯乙墓出土乐器与八音分类	1 学时
§ 4.3 音乐思想之争鸣	1 学时
§ 4.4 基于相关文献研读基础上的讨论	1 学时

第五章 秦汉时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解秦汉时期的音乐机构以及大型乐曲的产生与发展。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐与当时社会经济文化的对应关系；能够理解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法。支撑课程目标2。

【重点】掌握汉代乐府的相关内容及其历史意义；汉代鼓吹乐的形制与演奏；古琴艺术的发展和代表琴家及其优秀作品

【难点】汉代大曲的结构及影响、意义。

§5.1 汉代乐府的相关内容及其历史意义	2 学时
§5.2 相和歌与清商大曲	2 学时
§5.3 鼓吹乐的出现与应用	1 学时
§5.4 古琴艺术的发展、百戏与歌舞	1 学时

第六章 魏晋南北朝时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：魏晋时期，从汉代丝绸之路开启的各种交流不仅没有停滞，甚至进一步相互渗透并且影响。因此，新的音乐文化、新的乐器在这种情况下应运而生。在西方的文化进一步渗透的同时，中原音乐文化还经历着南北方音乐的混杂过程。由于战乱局面，北方人民大量南迁，由此

使得北方的民歌、鼓吹乐以及相和歌等艺术形式开始向南发展。让学生能够从客观角度和宏观高度逐步理解这个时期是中国古代音乐史上非常重要的承上启下的阶段。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能够理解这个时期的特殊性；理解音乐体裁发展的多样性。支撑课程目标2。

3、价值目标：理论联系实际，用历史唯物观角度分析音乐发展的实质性问题，提高理论修养与音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】文人音乐、宗教音乐、民族区域之间的融合发展。

【难点】魏晋南北朝时期音乐的表象及实质。

§6.1 魏晋南北朝时期的社会形态及特殊性 2 学时

§6.2 文人音乐的发展与特点 2 学时

§6.3 宗教音乐的发展以及影响 2 学时

§6.4 小组讨论 2 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作

		业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以结课论文形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	40	60%					40	40%		
课程目标 4	50	60%					50	10%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1] 谭其骧. 中国历史地图集[M]. 北京：中国地图出版社 1982.
- [2] 彭适凡 王子初. 中国音乐文物大系[M]. 北京：大象出版社，2009.
- [3] 王昆吾. 隋唐五代燕乐杂言歌辞研究[M]. 北京：中华书局, 1996

- [4]王昆吾. 中国音乐文献学初阶 2[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [5]陈荃有. 音乐文本编辑理论与实践[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2019.
- [6]汪毓和. 中国近现代音乐史(第三版)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [7]《中国音乐学》《音乐研究》《中国音乐》《中央音乐学院院报》《音乐艺术》《音乐探索》《南京艺术学院院报(音乐与表演)》《黄钟》《天籁》《交响》《星海音乐学院院报》期刊

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备一定的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对音乐美学的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	未具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的中国音乐史理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的中国音乐史理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。

课程目标 4	能够对外音乐经典作品进行深入的中国音乐史理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行中国音乐史理论评论，具有正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行一定程度的中国音乐史理论评论，具有较为正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行初步的中国音乐史理论评论，具有音乐美学观念与价值判断。	不能够对外音乐经典作品进行初步的中国音乐史理论评论，不具有音乐美学观念与价值判断。
---------------	--	---	--	---	---

编写人：李莉

审核人：艺术学院教学委员会

《中国音乐史文献研读（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中国音乐史文献研读（2）

课程英文名称：Read the Literature of History of Chinese music

课程编码：0602ZY015

课程性质：专业选修课

学 分：2

总学时：32

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐学

先修课程：中国音乐史、西方音乐史、和声学、曲式与作品分析

制 定 人：李莉

二、课程简介

力求以历史唯物主义和辩证唯物主义的基本原则为指导，分析、解释和评价中国古代音乐历史中的现象、问题、特点和成就。对中国远古时期至中国近现代音乐文化的产生和发展以专题的方式进行概括阐述。对历史上产生过重要影响的音乐体裁、音乐家、代表作品及成就、音乐事件结合相关文献作系统分析。增长学生对于中国音乐文化的历史知识，培养学生对于中国传统音乐文化发展规律的思考和认识。

本课程的目的在于丰富学生的音乐史论知识，提高音乐素养、开阔艺术视野，使之对中华民族灿烂的音乐文化有较为深刻的了解。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国音乐史文献研读是基于学习完中国音乐史基础知识后，对中国音乐史的研究有着持续兴趣的学生开设的选修课程。课程的讲授与学生的自主学习互为—体，使学生能够逐渐培养自己独立思考和独立解决问题的学术能力，为毕业后从事教学、专业领域的研究工作打下坚实的基础。

2、价值目标：从历史文化、学术发展、学科之间的互相融合与影响等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、—文化传承意识和社会责任感。

3、知识和能力目标：

课程目标 1：掌握中西方音乐发展各个时期的历史概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等，对于中国音乐史发展的基本架构要熟悉，与中国音乐史紧密联系的相关学科都有一定程度的了解。。

课程目标 2：能够依据中国音乐史的基本概念、重要的历史观点以及自己对音乐艺术审美本

质的认识，分析鉴赏音乐艺术作品，培养学生审美能力和分析能力；掌握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力。

课程目标 3：能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：针对不同的文献布置不同的专题切入，要求学生以小组为单位进行资料搜集、分析、整理，并将学习成果进行汇报交流，通过对中国音乐史相关文献一定程度的研读，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

4、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H

课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	H		M	M
课程目标 4	L	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国音乐史文献研读》(2) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	隋、唐、五代时期的音乐	10	10
第二章	两宋时期的音乐	10	10
第三章	辽、西夏、金、元时期的音乐	4	2
第四章	明、清时期的音乐	8	10
合计		32	32

第一章 隋、唐、五代时期的音乐

【教学目标】

1、知识目标：唐代政治经济的发展高度决定了人文发展的深度。无论从宫廷音乐的发展，民族民间音乐都是一幅欣欣向荣的景象。透过现象看看本质，让学生更全面地理解唐代的音乐文化。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解唐代音乐体裁形成的原因及前后逻辑关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对这个时期音乐形态的了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】唐代燕乐产生的原因及组成部分；唐代音乐机构的设立与管理；民间音乐的繁荣发展。

【难点】唐曲子与声诗。

§1.1 民间曲子	2 学时
§1.2 声诗	2 学时
§1.3 隋唐燕乐	2 学时
§1.4 音乐机构	2 学时
§1.5 俗讲变文、民间歌舞	1 学时

第二章 两宋时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解两宋时期音乐的研究现状及其主要观点，并通过对相关文献的阅读进行更深入地学习。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过对相关文献的阅读，使同学们对两宋时期的众多音乐形态有一定程度的认识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】掌握戏剧的产生发展状况；词乐的创作；音乐理论等

【难点】民间音乐的形式与体裁。

§2.1 市民音乐之兴盛--两宋城市音乐活动	1 学时
§2.2 散乐、歌舞	1学时
§2.3 中国早期戏剧的发展	2学时
§2.4 乐器与器乐	2学时
§2.5 词乐与文人词乐创作	2学时
§2.6音乐理论和音乐文献	2学时

第三章 辽、西夏、金、元时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：这段时期的音乐时间跨度大，政权更迭频繁，音乐的发展也各有特色。特别是金元时期的音乐值得重点关注。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过查找文献来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】戏曲与曲艺发展的脉络线索

【难点】戏曲与曲艺发展的脉络线索

§3.1 辽大乐与散乐、西夏音乐	0.5 学时
§3.2 元宫廷乐舞	0.5学时

§3.3 院本、杂剧与南戏	2学时
§3.4民歌、散曲	1学时

第四章 明、清时期的音乐

【教学目标】	
1、知识目标：明清时期的音乐发展具有非常鲜明的时代特性，政治经济的繁荣直接促进民间音乐的繁荣，戏曲的形成与发展重点关注。支撑课程目标1。	
2、能力目标：能够通过相关古籍文献的记载来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。	
3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。	
【重点】 戏曲音乐的繁荣发展过程中产生的声腔、曲种等。	
【难点】 传奇与乱弹的发展。	
§4.1 说唱音乐：鼓词及大鼓类的发展	1 学时
§4.2 魏良辅与昆山腔的改革	1学时
§4.3 明代传奇与清代昆曲	2学时
§4.4皮簧腔与京剧之形成	1学时
§4.5 明、清乐器和器乐的发展	1学时
§4.6 乐律学的辉煌成就	1学时
§4.7小组讨论	1学时

六、课程教学基本方法

- 课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。
1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。
 2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以结课论文形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	40	60%					40	40%		

课程目标 4	50	60%					50	10%	100	30%
--------	----	-----	--	--	--	--	----	-----	-----	-----

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1]谭其骧. 中国历史地图集[M]. 北京：中国地图出版社 1982.
- [2]彭适凡 王子初. 中国音乐文物大系[M]. 北京：大象出版社，2009.
- [3]王昆吾. 隋唐五代燕乐杂言歌辞研究[M]. 北京：中华书局, 1996
- [4]王昆吾. 中国音乐文献学初阶 2[M]. 北京：北京大学出版社，2014.
- [5]陈荃有. 音乐文本编辑理论与实践[M]. 北京：中央音乐学院出版社，2019.
- [6]汪毓和. 中国近现代音乐史(第三版)[M]. 北京：人民音乐出版社，2003.
- [7]《中国音乐学》《音乐研究》《中国音乐》《中央音乐学院院报》《音乐艺术》《音乐探索》《南京艺术学院院报（音乐与表演）》《黄钟》《天籁》《交响》《星海音乐学院院报》期刊

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备一定的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对音乐美学的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	未具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的中国音乐史理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的中国音乐史理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。

课程目标 4	能够对外音乐经典作品进行深入的中国音乐史理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行中国音乐史理论评论，具有正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行一定程度的中国音乐史理论评论，具有较为正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行初步的中国音乐史理论评论，具有音乐美学观念与价值判断。	不能够对外音乐经典作品进行初步的中国音乐史理论评论，不具有音乐美学观念与价值判断。
--------	--	---	--	---	---

编写人：李莉

审核人：艺术学院教学委员会

《中国音乐史文献研读（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中国音乐史文献研读（3）

课程英文名称：Read the Literature of History of Chinese music

课程编码：0602ZY016

课程性质：专业选修课

学 分：1

总学时：16

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐学

先修课程：中国音乐史、西方音乐史、和声学、曲式与作品分析

制 定 人：李莉

二、课程简介

力求以历史唯物主义和辩证唯物主义的基本原则为指导，分析、解释和评价中国古代音乐历史中的现象、问题、特点和成就。对中国远古时期至中国近现代音乐文化的产生和发展以专题的方式进行概括阐述。对历史上产生过重要影响的音乐体裁、音乐家、代表作品及成就、音乐事件结合相关文献作系统分析。增长学生对于中国音乐文化的历史知识，培养学生对于中国传统音乐文化发展规律的思考和认识。

本课程的目的在于丰富学生的音乐史论知识，提高音乐素养、开阔艺术视野，使之对中华民族灿烂的音乐文化有较为深刻的了解。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国音乐史文献研读是基于学习完中国音乐史基础知识后，对中国音乐史的研究有着持续兴趣的学生开设的选修课程。课程的讲授与学生的自主学习互为一体，使学生能够逐渐培养自己独立思考和独立解决问题的学术能力，为毕业后从事教学、专业领域的研究工作打下坚实的基础。

2、价值目标：从历史文化、学术发展、学科之间的互相融合与影响等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感。

3、知识和能力目标：

课程目标 1：掌握中西方音乐发展各个时期的历史概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等，对于中国音乐史发展的基本架构要熟悉，与中国音乐史紧密联系的相关学科都有一定程度的了解。。

课程目标 2：能够依据中国音乐史的基本概念、重要的历史观点以及自己对音乐艺术审美本

质的认识，分析鉴赏音乐艺术作品，培养学生审美能力和分析能力；掌握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力。

课程目标 3：能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：针对不同的文献布置不同的专题切入，要求学生以小组为单位进行资料搜集、分析、整理，并将学习成果进行汇报交流，通过对中国音乐史相关文献一定程度的研读，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

4、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

五、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H

课程目标 3	H		M	M
课程目标 4	L	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国音乐史文献研读》(3) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	清末民初的音乐	2	4
第二章	20 世纪 20 年代前后的音乐	6	10
第三章	20 世纪 30、40 年代前后的音乐	6	10
第四章	20 世纪 50、60 年代前后的音乐	2	2
合计		16	26

第一章 清末民初的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：学堂乐歌的产生意味着中国近代音乐文化的开端，具有开创性意义。围绕这一主题进行相关文献的研读。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解近代中国在这一历史时期的人文特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对这个时期音乐形态的了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】近现代西方音乐的传入以及学堂乐歌的产生和发展。

【难点】学堂乐歌的影响与意义。

- | | |
|--------------|------|
| §1.1 外国音乐的传入 | 1 学时 |
| §1.2 学堂乐歌 | 1 学时 |

第二章 20世纪20年代前后的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解这一时期音乐的发展现状，并通过对相关文献的阅读进行更深入地学习。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够通过对相关文献的阅读，使学生对20世纪20年代前后的音乐形态有一定程度的认识。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§2.1 音乐家萧友梅、赵元任及其音乐创作	2学时
§2.2 音乐家黎锦晖及其儿童歌舞剧	2学时
§2.3 音乐家刘天华及其音乐创作	2学时

第三章 20世纪30、40年代前后的音乐

【教学目标】

1、知识目标：这段时期的音乐创作人才辈出，优秀作品频现。音乐发展走出迷茫，找到一条适合中国音乐发展的道路。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够通过查找文献来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§3.1 专业音乐教育和专业音乐创作	0.5 学时
§3.2 音乐家黄自、马思聪等人的音乐创作	1学时
§3.3 30、40年代的音乐理论发展	2学时
§3.4 音乐家聂耳、冼星海等人的音乐创作	1学时
§3.5 流行音乐和电影音乐	1学时
§3.6 外国音乐家在中国的音乐活动	0.5学时

第四章 20世纪50、60年代前后的音乐

【教学目标】

1、知识目标：这一时期音乐各个方面的创作全面开花，涌现出很多优秀作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够通过相关音乐作品来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§4.1 民族器乐独奏曲、合奏曲的创作及表演	1 学时
§4.2 管弦乐、歌剧、舞剧音乐创作	1 学时
§4.3 提琴曲、钢琴曲的创作及其表演	2学时
§4.4 作曲家和声乐表演艺术家	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作

		业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以结课论文形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	40	60%					40	40%		
课程目标 4	50	60%					50	10%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

[1]谭其骧. 中国历史地图集[M]. 北京：中国地图出版社 1982.

[2] 彭适凡 王子初. 中国音乐文物大系[M]. 北京：大象出版社，2009.

[3] 王昆吾. 隋唐五代燕乐杂言歌辞研究[M]. 北京：中华书局, 1996

[4]王昆吾. 中国音乐文献学初阶 2[M]. 北京：北京大学出版社，2014.

[5]陈荃有. 音乐文本编辑理论与实践[M]. 北京：中央音乐学院出版社，2019.

[6]汪毓和. 中国近现代音乐史(第三版)[M]. 北京：人民音乐出版社，2003.

[7] 《中国音乐学》《音乐研究》《中国音乐》《中央音乐学院院报》《音乐艺术》《音乐探索》《南京艺术学院院报（音乐与表演）》《黄钟》《天籁》《交响》《星海音乐学院院报》期刊

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握中国音乐史的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备一定的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对音乐美学的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	未具备较好的对中国音乐史基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的中国音乐史理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的中国音乐史理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的中国音乐史理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。

课程目标 4	能够对外音乐经典作品进行深入的中国音乐史理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行中国音乐史理论评论，具有正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行一定程度的中国音乐史理论评论，具有较为正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行初步的中国音乐史理论评论，具有音乐美学观念与价值判断。	不能够对外音乐经典作品进行初步的中国音乐史理论评论，不具有音乐美学观念与价值判断。
---------------	--	---	--	---	---

编写人：李莉

审核人：艺术学院教学委员会

《西方音乐史文献研读（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：西方音乐史文献研读（1）

课程英文名称：Read the Literature of History of Western Music（1）

课程编码：0602ZY017

学 分：2

总学时/理论/研讨：32/16/16

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：西方音乐史与名作欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙鹏飞

课程组成员：薛睿韬、李莉、黄燕、齐瑜

二、课程简介

《西方音乐史文献研读》是音乐学专业一门选修课程，通过对前期西方音乐史与名作欣赏的学习，进一步的完善西方音乐历史的研究方法、研究路径，掌握西方音乐历史经典文献资源的检索方法，提升学生自觉能力，构建师生互动式教学平台。

该课程需具备较扎实的西方音乐史论知识，包括西方各个时期音乐发展的意识形态、艺术特征、文化价值等知识体系。要求学生完成此课程后能熟练掌握查阅、梳理、分析关于西方音乐的文献资料，培养学生自主收集、整理、分析、研究相关文献资料的能力，锻炼学生创新意识和科学研究能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

西方音乐史文献研读课教学目的是为了培养学生的信息意识，掌握用手工方式和计算机方式从各类科技文献中获取知识和信息的技能。其任务使学生了解各自专业及相关专业文献的基本知识，学会各类型文献数据库的检索和使用方法，懂得如何获取与利用信息，再把信息转变成知识，从而增强自学能力和研究能力，培养创新意识。

西方音乐史文献研读是为了配合培养创新型、复合型专业人才而开设的重要课程之一，旨在通过本课程的学习，帮助学生掌握信息检索和利用信息的基本方法和技能，从而提高大学生获取信息以及利用图书馆馆藏文献资源和网络数据库资源的能力。通过课程理论和实践的学习，使学生具有一定的科学研究和实际应用的能力，为将来的工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从历史文化、政治思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感，正确对待西方音乐文化，同时对照我国传统音乐文化，深刻认识到中华传统音乐文化的多姿多彩和博大精深。

课程目标 2：掌握西方音乐文化各个时期的史实概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等。

课程目标 3：掌握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力。

课程目标 4：掌握音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	文献的 基本知 识(一)	文献的 基本知 识(二)	文献的 基本知 识(三)	文献的 基本知 识(四)	文献的 基本原 理(一)	文献的 基本原 理(二)	文献的 基本原 理(三)	文献的 基本原 理(四)
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	H	L	M	M	H	L	M	M
课程目标 4	L	M	L	H	L	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

本课程的教学方式采用讲课与研讨相结合，教学安排分为三部分：基础理论部分、各类型数据库及网络检索介绍、计算机及网络数据库检索实践部分。

（一）基础理论

（1）文献的基本知识：文献、情报、知识、信息的概念；文献的类型及特点；本校图书馆科技文献收藏特点、结构布局与检索利用，公共文献收藏机构与专业文献收藏机构介绍；信息、信息意识对跟人知识增长及培养创新能力的作用。

（2）文献检索的基本原理：文献检索的意义和作用；文献检索的类型、程序和方法；检索语言和检索策略。

（3）检索工具、参考工具书的类型、特点及功用。

（4）数据库（书目数据库、事实数据库、数值数据库、全文数据库、多媒体数据库）、计算机检索（网络检索、联机检索、光盘检索）的基本知识和方法。

（5）文献信息的分析与研究

（二）基本技能

（1）掌握若干种基本的综合性和专业性中外文检索工具（书目、索引、文摘），了解其内容特、结构和著录格式，能够通过多种途径检索和专业相关的不同类型的文献。

（2）掌握若干种主要的综合性和专业性参考工具书（辞书、百科全书、年鉴、手册、名录、表谱、图录、资料汇编、文献指南等），了解其内容特点、适用范围和查阅方法，能够进行事实检索和数据检索。

(3) 掌握计算机和网络检索的方法，包括选择数据库、制订检索策略、分析检索结果、下载编辑等操作技能。

(4) 能够独立地根据检索课题选用适当的检索工具，并综合适用多种检索工具和参考工具完成检索课题。

(5) 掌握获取原始文献的主要方法及初步整理文献资料的方法。

(三) 课程教学的重点及难点

重点在于应用，在于检索实践部分（包括手工检索和计算机检索）；难点在于检索语言中的排检法及计算机和网络检索策略的制定。

实践内容以中文数据库和专业检索工具为主，兼顾外文、综合性网络数据库检索；以专题文献的检索、收集、鉴别、选择位主要内容，培养信息分析、研究与开发的技能。

课程教学讲课堂教学与集体研讨（课内实践）相结合，课堂教学与研讨实践的比例为 1：1。课程总学时：32，其中理论教学 16 学时，具体教学安排及学时分配如下：

1、课堂理论教学内容与学时安排

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
文献的基本知识（一）	一、文献、情报、知识、信息的概念 二、文献的类型及特点	2	4
文献的基本知识（二）	三、本校图书馆文献收藏特点 四、本校图书馆文献结构布局 五、本校图书馆文献检索利用	2	5
文献的基本知识（三）	六、公共文献收藏机构介绍 七、专业文献收藏机构介绍	2	4
文献的基本知识（四）	八、信息、信息意识对跟人知识增长的作用 九、信息、信息意识对培养创新能力的作用	2	4
文献的基本原理（一）	一、文献检索的类型 二、文献检索的程序	2	4
文献的基本原理（二）	三、文献检索的方法 四、文献检索的意义	2	4
文献的基本原理（三）	五、检索语言 六、检索策略	2	4
文献的基本原理（四）	七、检索工具的类型 八、检索工具的特点及功用	2	4
合计		16	33

2、集体研讨内容与学时分配

集体研讨为 14 学时，为课内设置的教学实践环节，学生以小组为单位，围绕七个研讨主题进行文献资料的收集、梳理、分析、研究后生成 PPT 并进行汇报讲解，其他学生观摩后进行讨论与点评。

集体研讨内容与学时安排

序号	集体研讨安排	研讨类型				学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
		演示	论证	综合	设计		
1	竞技比赛中的音乐和古希腊悲剧	√	√	√		2	4
2	古希腊时期的音乐教育思想	√	√	√		2	4
3	格里高利圣咏的历史语境	√	√	√		2	4
4	巴洛克时期的音乐特点	√	√	√		2	4
5	蒙特威尔第的音乐创作思想	√	√	√		2	4
6	巴赫音乐文化价值	√	√	√		2	4
7	亨德尔的音乐创作研究	√	√	√		2	4
合计						14	28

3、汇报答辩

汇报答辩 2 学时，学生根据兴趣组成小组制作 PPT 和撰写相关论文，教师组织校内外专家进行现场答辩点评。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以西方音乐为研究核心，以文献学为学科理论，注重学生在学习过程中掌握检索西方音乐文化的文献资料的方法和路径，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例分析、研究讨论和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1、课堂讲授

主要采取讲授、音频听辨、视频教学。

2、案例分析

选取西方经典音乐作品的相关文献进行分析。

3、研究讨论与论文撰写

结合音乐史料文献、文物、音响、影响等，对相关材料进行师生讨论，并撰写相关论文。

4、汇报答辩

学生根据兴趣建立小组，通过合理分工制作选题 PPT 和撰写论文，由教师组进行答辩评判。

七、考核及成绩评定方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论、基本方法、基本路径	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以论文答辩形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	20	60%					50	40%		
课程目标 4	40	50%					50	20%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

[1] 王彦坤. 文史文献检索教程[M]. 北京：商务印书馆，2010.

[2] 花芳. 文献检索与利用[M]. 北京：清华大学出版社，2009.

- [3] 李振华. 文献检索与论文写作[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [4] 黄军左, 丁书江, 周红军, 李锦兰. 文献检索与科技论文写作[M]. 北京: 中国石化出版社, 2018.
- [5] 赵国璋, 朱天俊, 潘树广. 社会科学文献检索[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [6] 张燚, 郑琳, 赵志奇. 音乐文献检索与毕业论文写作[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2015.
- [7] 《中国音乐学》《音乐研究》《中国音乐》《中央音乐学院院报》《音乐艺术》《音乐探索》《南京艺术学院院报(音乐与表演)》《黄钟》《天籁》《交响》《星海音乐学院院报》期刊

九、课程学习建议

1. 自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2. 小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3. 研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	较为熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	基本熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	初步熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	未能熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法。
课程目标 2	对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，很好把握西方音乐文化研究的学科发展前沿。	具备较好的对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值理解能力，较好把握西方音乐文化研究的学科发展前沿。	具备一定的对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，对西方音乐文化研究的学科发展前沿有基本了解。	初步具备对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，对西方音乐文化研究的学科发展前沿有一些了解。	未具备对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力。
课程目标 3	具备很扎实的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备较完备的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备一定的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	初步具备一定的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	未具备的信息研究意识，对文献数据库的检索和使用方法不了解，不能运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能。

课程目标 4	能够对西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有深刻的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有正确的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有较为正确的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有一定的西方音乐观念认识与价值判断。	不能够对西方音乐文化和经典作品进行理论与价值判断。
--------	---	--	--	--	---------------------------

编写人：孙鹏飞

审核人：艺术学院教学委员会

《西方音乐史文献研读（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：西方音乐史文献研读（2）

课程英文名称：Read the Literature of History of Western Music（2）

课程编码：0602ZY018

学 分：2

总学时/理论/研讨：32/16/16

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：西方音乐史与名作欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙鹏飞

课程组成员：薛睿韬、李莉、黄燕、齐瑜

二、课程简介

《西方音乐史文献研读》是音乐学专业一门选修课程，通过对前期西方音乐史与名作欣赏的学习，进一步的完善西方音乐历史的研究方法、研究路径，掌握西方音乐历史经典文献资源的检索方法，提升学生自觉能力，构建师生互动式教学平台。

该课程需具备较扎实的西方音乐史论知识，包括西方各个时期音乐发展的意识形态、艺术特征、文化价值等知识体系。要求学生学完此课程后能熟练掌握查阅、梳理、分析关于西方音乐的文献资料，培养学生自主收集、整理、分析、研究相关文献资料的能力，锻炼学生创新意识和科学研究能力。

三、课程目标与毕业要求的对应

1、课程总目标

西方音乐史文献研读课教学目的是为了培养学生的信息意识，掌握用手工方式和计算机方式从各类科技文献中获取知识和信息的技能。其任务使学生了解各自专业及相关专业文献的基本知识，学会各类型文献数据库的检索和使用方法，懂得如何获取与利用信息，再把信息转变成知识，从而增强自学能力和研究能力，培养创新意识。

西方音乐史文献研读是为了配合培养创新型、复合型专业人才而开设的重要课程之一，旨在通过本课程的学习，帮助学生掌握信息检索和利用信息的基本方法和技能，从而提高大学生获取信息以及利用图书馆馆藏文献资源和网络数据库资源的能力。通过课程理论和实践的学习，使学生具有一定的科学研究和实际应用的能力，为将来的工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从历史文化、政治思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感，正确对待西方音乐文化，同时对照我国传统音乐文化，深刻认识到中华传统音乐文化的多姿多彩和博大精深。。

课程目标 2：掌握西方音乐文化各个时期的史实概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等。

课程目标 3：掌握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力。

课程目标 4：掌握音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	数据库 的基本 知识和 方法 (一)	数据库 的基本 知识和 方法 (二)	计算机 检索的 基本知 识和方 法	文献检 索与思 维导图	文献阅 读的基本 策略和 方法 (一)	文献阅 读的基本 策略和 方法 (二)	文献阅 读的基本 策略和 方法 (三)	文献 检索 常见 问题
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	H	L	M	M	H	L	M	M
课程目标 4	L	M	L	H	L	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

本课程的教学方式采用讲课与研讨相结合，教学安排分为三部分：基础理论部分、各类型数据库及网络检索介绍、计算机及网络数据库检索实践部分。

(一) 基础理论

(1) 文献的基本知识：文献、情报、知识、信息的概念；文献的类型及特点；本校图书馆科技文献收藏特点、结构布局与检索利用，公共文献收藏机构与专业文献收藏机构介绍；信息、信息意识对跟人知识增长及培养创新能力的作用。

(2) 文献检索的基本原理：文献检索的意义和作用；文献检索的类型、程序和方法；检索语言和检索策略。

(3) 检索工具、参考工具书的类型、特点及功用。

(4) 数据库（书目数据库、事实数据库、数值数据库、全文数据库、多媒体数据库）、计算机检索（网络检索、联机检索、光盘检索）的基本知识和方法。

(5) 文献信息的分析与研究

(二) 基本技能

(1) 掌握若干种基本的综合性和专业性中外文检索工具（书目、索引、文摘），了解其内容特点、结构和著录格式，能够通过多种途径检索和专业相关的不同类型的文献。

(2) 掌握若干种主要的综合性和专业性参考工具书（辞书、百科全书、年鉴、手册、名录、表谱、图录、资料汇编、文献指南等），了解其内容特点、适用范围和查阅方法，能够进行事实检索和数据检索。

(3) 掌握计算机和网络检索的方法，包括选择数据库、制订检索策略、分析检索结果、下载编辑等操作技能。

(4) 能够独立地根据检索课题选用适当的检索工具，并综合适用多种检索工具和参考工具完成检索课题。

(5) 掌握获取原始文献的主要方法及初步整理文献资料的方法。

(三) 课程教学的重点及难点

重点在于应用，在于检索实践部分（包括手工检索和计算机检索）；难点在于检索语言中的排检法及计算机和网络检索策略的制定。

实践内容以中文数据库和专业检索工具为主，兼顾外文、综合性网络数据库检索；以专题文献的检索、收集、鉴别、选择位主要内容，培养信息分析、研究与开发的技能。

课程教学讲课堂教学与集体研讨（课内实践）相结合，课堂教学与研讨实践的比例为 1：1。课程总学时：32，其中理论教学 16 学时，具体教学安排及学时分配如下：

1、课堂理论教学内容与学时安排

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
数据库的基本知识和方法（一）	一、书目数据库 二、事实数据库	2	4
数据库的基本知识和方法（二）	三、数值数据库 四、全文数据库 五、多媒体数据库	2	5
计算机检索的基本知识和方法	一、网络检索 二、联机检索 三、光盘检索	2	5
文献检索与思维导图	一、思维导图在文献检索的应用内容 二、思维导图在文献检索的分析方法 三、思维导图在文献检索的分析路径	2	5
文献阅读的基本策略和方法（一）	一、文献的词汇特点 二、文献的句法特点	2	4
文献阅读的基本策略和方法（二）	三、文献的句式结构特点 四、文献的程式化特点	2	4
文献阅读的基本策略和方法（三）	五、文献的文体特点 六、文献的描述特点	2	4
文献检索常见问题	一、文献资料过多 二、文献资料过少	2	4
合计		16	35

2、集体研讨内容与学时分配

集体研讨为 14 学时，为课内设置的教学实践环节，学生以小组为单位，围绕七个研讨主题进行文献资料的收集、梳理、分析、研究后生成 PPT 并进行汇报讲解，其他学生观摩后进行讨论与点评。

集体研讨内容与学时安排

序号	集体研讨安排	研讨类型				学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
		演示	论证	综合	设计		
1	贝多芬音乐中的人文主义思想	√	√	√		2	4
2	莫扎特音乐创作的态度演变	√	√	√		2	4
3	瓦格纳音乐创作的改革精神	√	√	√		2	4
4	真实主义歌剧的艺术特性	√	√	√		2	4
5	舒伯特音乐作品的艺术处理	√	√	√		2	4
6	肖邦音乐中的爱国主义精神	√	√	√		2	4
7	新德意志乐派与魏玛乐派	√	√	√		2	4
合计						14	28

3、汇报答辩

汇报答辩 2 学时，学生根据兴趣组成小组制作 PPT 和撰写相关论文，教师组织校内外专家进行现场答辩点评。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以西方音乐为研究核心，以文献学为学科理论，注重学生在学习过程中掌握检索西方音乐文化的文献资料的方法和路径，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例分析、研究讨论和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1、课堂讲授

主要采取讲授、音频听辨、视频教学。

2、案例分析

选取西方经典音乐作品的相关文献进行分析。

3、研究讨论与论文撰写

结合音乐史料文献、文物、音响、影响等，对相关材料进行师生讨论，并撰写相关论文。

4、汇报答辩

学生根据兴趣建立小组，通过合理分工制作选题 PPT 和撰写论文，由教师组进行答辩评判。

七、考核及成绩评定方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论、基本方法、基本路径	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT 汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以论文答辩形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	20	60%					50	40%		
课程目标 4	40	50%					50	20%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

- [1] 王彦坤. 文史文献检索教程[M]. 北京: 商务印书馆, 2010.
- [2] 花芳. 文献检索与利用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [3] 李振华. 文献检索与论文写作[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [4] 黄军左, 丁书江, 周红军, 李锦兰. 文献检索与科技论文写作[M]. 北京: 中国石化出版社, 2018.
- [5] 赵国璋, 朱天俊, 潘树广. 社会科学文献检索[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [6] 张燚, 郑琳, 赵志奇. 音乐文献检索与毕业论文写作[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2015.
- [7] 《中国音乐学》《音乐研究》《中国音乐》《中央音乐学院院报》《音乐艺术》《音乐探索》《南京艺术学院院报(音乐与表演)》《黄钟》《天籁》《交响》《星海音乐学院院报》期刊

九、课程学习建议

1. 自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2. 小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3. 研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	较为熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	基本熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	初步熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	未能熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法。
课程目标 2	对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，很好把握西方音乐文化研究的学科发展前沿。	具备较好的对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值理解能力，较好把握西方音乐文化研究的学科发展前沿。	具备一定的对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，对西方音乐文化研究的学科发展前沿有基本了解。	初步具备对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，对西方音乐文化研究的学科发展前沿有一些了解。	未具备对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力。
课程目标 3	具备很扎实的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备较完备的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备一定的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	初步具备一定的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	未具备的信息研究意识，对文献数据库的检索和使用方法不了解，不能运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能。

课程目标 4	能够对西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有深刻的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有正确的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有较为正确的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有一定的西方音乐观念认识与价值判断。	不能够对西方音乐文化和经典作品进行理论与价值判断。
--------	---	--	--	--	---------------------------

编写人：孙鹏飞

审核人：艺术学院教学委员会

《西方音乐史文献研读（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：西方音乐史文献研读（3）

课程英文名称：Read the Literature of History of Western Music（3）

课程编码：0602ZY019

学 分：1

总学时/理论/研讨：16/0/16

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：西方音乐史与名作欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙鹏飞

课程组成员：薛睿韬、李莉、黄燕、齐瑜

二、课程简介

《西方音乐史文献研读》是音乐学专业一门选修课程，通过对前期西方音乐史与名作欣赏的学习，进一步的完善西方音乐历史的研究方法、研究路径，掌握西方音乐历史经典文献资源的检索方法，提升学生自觉能力，构建师生互动式教学平台。

该课程需具备较扎实的西方音乐史论知识，包括西方各个时期音乐发展的意识形态、艺术特征、文化价值等知识体系。要求学生完成此课程后能熟练掌握查阅、梳理、分析关于西方音乐的文献资料，培养学生自主收集、整理、分析、研究相关文献资料的能力，锻炼学生创新意识和科学研究能力。

三、课程目标与毕业要求的对应

1、课程总目标

西方音乐史文献研读课教学目的是为了培养学生的信息意识，掌握用手工方式和计算机方式从各类科技文献中获取知识和信息的技能。其任务使学生了解各自专业及相关专业文献的基本知识，学会各类型文献数据库的检索和使用方法，懂得如何获取与利用信息，再把信息转变成知识，从而增强自学能力和研究能力，培养创新意识。

西方音乐史文献研读是为了配合培养创新型、复合型专业人才而开设的重要课程之一，旨在通过本课程的学习，帮助学生掌握信息检索和利用信息的基本方法和技能，从而提高大学生获取信息以及利用图书馆馆藏文献资源和网络数据库资源的能力。通过课程理论和实践的学习，使学生具有一定的科学研究和实际应用的能力，为将来的工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从历史文化、政治思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感，正确对待西方音乐文化，同时对照我国传统音乐文化，深刻认识到中华传统音乐文化的多姿多彩和博大精深。

课程目标 2：掌握西方音乐文化各个时期的史实概况，包括历史延展、艺术流派、美学思想、风格特点、机构设置、教育体系、代表人物、经典作品等。

课程目标 3：掌握学科的理论前沿、发展动态，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的分析能力。

课程目标 4：掌握音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容和学时安排

本课程的教学方式采用讲课与研讨相结合，教学安排分为三部分：基础理论部分、各类型数据库及网络检索介绍、计算机及网络数据库检索实践部分。

（一）基础理论

（1）文献的基本知识：文献、情报、知识、信息的概念；文献的类型及特点；本校图书馆科技文献收藏特点、结构布局与检索利用，公共文献收藏机构与专业文献收藏机构介绍；信息、信息意识对跟人知识增长及培养创新能力的作用。

（2）文献检索的基本原理：文献检索的意义和作用；文献检索的类型、程序和方法；检索语言和检索策略。

（3）检索工具、参考工具书的类型、特点及功用。

（4）数据库（书目数据库、事实数据库、数值数据库、全文数据库、多媒体数据库）、计算机检索（网络检索、联机检索、光盘检索）的基本知识和方法。

（5）文献信息的分析与研究

（二）基本技能

（1）掌握若干种基本的综合性和专业性中外文检索工具（书目、索引、文摘），了解其内容特点、结构和著录格式，能够通过多种途径检索和专业相关的不同类型的文献。

（2）掌握若干种主要的综合性和专业性参考工具书（辞书、百科全书、年鉴、手册、名录、表谱、图录、资料汇编、文献指南等），了解其内容特点、适用范围和查阅方法，能够进行事实检索和数据检索。

（3）掌握计算机和网络检索的方法，包括选择数据库、制订检索策略、分析检索结果、下载编辑等操作技能。

（4）能够独立地根据检索课题选用适当的检索工具，并综合适用多种检索工具和参考工具完成检索课题。

（5）掌握获取原始文献的主要方法及初步整理文献资料的方法。

（三）课程教学的重点及难点

重点在于应用，在于检索实践部分（包括手工检索和计算机检索）；难点在于检索语言中的排检法及计算机和网络检索策略的制定。

实践内容以中文数据库和专业检索工具为主，兼顾外文、综合性网络数据库检索；以专题文献的检索、收集、鉴别、选择位主要内容，培养信息分析、研究与开发的技能。

1、集体研讨内容与学时安排

集体研讨为 14 学时，为课内设置的教学实践环节，学生以小组为单位，围绕七个研讨主题进行文献资料的收集、梳理、分析、研究后生成 PPT 并进行汇报讲解，其他学生观摩后进行讨论与点评。

集体研讨内容与学时安排

序号	集体研讨安排	研讨类型				学时	支撑毕业要求 指标点
		演示	论证	综合	设计		
1	强力集团音乐创作的音响音效研究	√	√	√		2	4
2	柴可夫斯基音乐创作的个性研究	√	√	√		2	4
3	拉赫玛尼诺夫、斯美塔那、德沃夏克、西贝柳斯、西贝柳斯、格里格音乐作品中的民族精神探索	√	√	√		2	4
4	德彪西音乐创作的色彩意境	√	√	√		2	4
5	肖斯塔科维奇音乐中多重因素	√	√	√		2	4
6	波兰乐派的风格演变	√	√	√		2	4
7	达姆施塔特乐派的解体	√	√	√		2	4
合计						14	28

3、汇报答辩

汇报答辩 2 学时，学生根据兴趣组成小组制作 PPT 和撰写相关论文，教师组织校内外专家进行现场答辩点评。

五、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以西方音乐为研究核心，以文献学为学科理论，注重学生在学习过程中掌握检索西方音乐文化的文献资料的方法和路径，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例分析、研究讨论和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1、课堂讲授

主要采取讲授、音频听辨、视频教学。

2、案例分析

选取西方经典音乐作品的相关文献进行分析。

3、研究讨论与论文撰写

结合音乐史料文献、文物、音响、影响等，对相关材料进行师生讨论，并撰写相关论文。

4、汇报答辩

学生根据兴趣建立小组，通过合理分工制作选题 PPT 和撰写论文，由教师组进行答辩评判。

六、考核及成绩评定方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论、基本方法、基本路径	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以论文答辩形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3. 课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	20	60%					50	40%		
课程目标 4	40	50%					50	20%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

七、参考教学资源

- [1] 王彦坤. 文史文献检索教程[M]. 北京: 商务印书馆, 2010.
- [2] 花芳. 文献检索与利用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [3] 李振华. 文献检索与论文写作[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [4] 黄军左, 丁书江, 周红军, 李锦兰. 文献检索与科技论文写作[M]. 北京: 中国石化出版社, 2018.
- [5] 赵国璋, 朱天俊, 潘树广. 社会科学文献检索[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [6] 张燚, 郑琳, 赵志奇. 音乐文献检索与毕业论文写作[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2015.
- [7] 《中国音乐学》《音乐研究》《中国音乐》《中央音乐学院院报》《音乐艺术》《音乐探索》《南京艺术学院院报(音乐与表演)》《黄钟》《天籁》《交响》《星海音乐学院院报》期刊

八、课程学习建议

1. 自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2. 小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3. 研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

九、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	较为熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	基本熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	初步熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的西方音乐知识体系。	未能熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法。
课程目标 2	对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，很好把握西方音乐文化研究的学科发展前沿。	具备较好的对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值理解能力，较好把握西方音乐文化研究的学科发展前沿。	具备一定的对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，对西方音乐文化研究的学科发展前沿有基本了解。	初步具备对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力，对西方音乐文化研究的学科发展前沿有一些了解。	未具备对西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值具有很好的理解能力。
课程目标 3	具备很扎实的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备较完备的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备一定的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	初步具备一定的信息研究意识，熟练运用文献数据库的检索和使用方法，具有运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	未具备的信息研究意识，对文献数据库的检索和使用方法不了解，不能运用专业文献分析解决西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能。

课程目标 4	能够对西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有深刻的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有正确的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有较为正确的西方音乐观念认识与价值判断。	西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有一定的西方音乐观念认识与价值判断。	不能够对西方音乐文化和经典作品进行理论与价值判断。
--------	---	--	--	--	---------------------------

编写人：孙鹏飞

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族音乐文献研读 1》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族音乐文献研读 1，

英文名称：Read the Literature of Chinese Folk Music

课程编码：0602ZY020 **学 分：**2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：选修课

先修课程：中国民族音乐

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《中国民族音乐文献研读 1》是基于学习完中国民族音乐基础知识后，对民族音乐的研究有着持续兴趣的学生开设的选修课程。进一步的完善中国民族音乐历史的研究方法、研究路径，掌握民族音乐中各体裁形式的历史经典文献资源的检索方法，提升学生自觉能力，构建师生互动式教学平台。

该课程需具备较扎实的民族音乐基础理论知识，包括各体裁音乐发展的意识形态、艺术特征、文化价值等知识体系。要求学生在学习完此课程后能熟练掌握查阅、梳理、分析关于民族音乐的文献资料，培养学生自主收集、整理、分析、研究相关文献资料的能力，锻炼学生创新意识和科学研究能力。提高音乐素养、开阔艺术视野，培养学生熟悉和热爱我国的民族音乐文化，增强民族自尊心、自豪感和爱国主义精神，从而进一步提高学生保护民族音乐文化的意识。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国民族音乐文献研读是为了配合培养创新型、复合型专业人才而开设的重要课程之一，旨在通过本课程的学习，帮助学生掌握信息检索和利用信息的基本方法和技能，从而提高大学生获取信息以及利用图书馆馆藏文献资源和网络数据库资源的能力。通过课程理论和实践的学习，使学生具有一定的科学研究和实际应用的能力，为将来的工作打下坚实的基础。从历史文化、政治

思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感，正确对待我国传统音乐文化，深刻认识到中华传统音乐文化的多姿多彩和博大精深。

2、具体目标

课程目标 1：掌握文献信息检索的基本理论、知识和技能；掌握计算机文献信息检索的方法；能独立地根据检索课题选用适当的检索工具，并综合使用多种检索工具完成课题的检索；掌握获取原始文献的主要方法及初步整理文献的方法。

课程目标 2：通过对中国民族音乐文化的了解，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 3：广泛欣赏民族音乐作品，提高艺术审美水平；能够模唱各地方不同音乐风格的民间歌曲；并演唱部分戏曲作品；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；运用于今后中小学教学中提高教学能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握民族音乐的基本知识、基本方法及基本理论，熟练掌握民族音乐理论体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 通过模唱、分组讨论、分组试教等活动让同学们把学到的基础知识结合到今后的教学实践环节中去。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对民族音乐中作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M			L	M	M	M
课程目标 3	M	M	M		L		M	M	M
课程目标 4		L					L		L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族音乐文献研读 1》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	文献检索与阅读	2	4
第二章	民族音乐概述	2	4
第三章	五态、四径、三线分析法	2	4
第四章	北方号子	4	8
第五章	南方号子	4	8
第六章	北方山歌	4	8
第七章	南方山歌	4	8
第八章	北方小调	4	8
第九章	南方小调	4	8
合计		32	64

第一章 文献检索与阅读

【教学目标】

- 1、知识目标：了解文献检索的概念目的。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清文献检索的类型、方法、途径与步骤。支撑课程目标2。

【重点】文献研读的方法及步骤。

【难点】文献研读的方法及步骤。

§1.1 文献的分类	0.5学时
§1.2 文献检索的基本方法	0.5学时
§1.3 中文数据库	0.5学时
§1.4 外文数据库	0.5学时

第二章 民族音乐概述

【教学目标】

1、知识目标：了解本课程的整体内容，学习本课程的目的和意义。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】民族音乐、传统音乐、民间音乐的本质区别。

【难点】民间音乐的涵盖范围。

§2.1 民族音乐	0.25学时
§2.2 传统音乐	0.25学时
§2.3 民间音乐	0.5学时
§2.4 民间音乐五大类	0.5学时
§2.5 学习民族音乐的目的和意义	0.5学时

第三章 五态、四径、三线分析法

【教学目标】

1、知识目标：了解研究方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握研究方法并运用实践。支撑课程目标2。

【重点】五态分析法。

【难点】五态分析法。

§3.1 刘正维《民族民间音乐概论》	0.5学时
§3.2 五态：地态、史态、语态、心态、乐态	0.5学时
§3.3 四径：旋律线、节奏腔式、音阶调式	0.5学时
§3.4 三线：南北板块、西北与东北板块、汉族与兄弟民族板块	0.5学时

第四章 北方号子

【教学目标】

- 2、知识目标：北方号子的分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析北方号子。支撑课程目标2。

【重点】北方号子形态分析。

【难点】北方号子形态分析。

- | | |
|--------------|-----|
| §4.1 北方号子的分类 | 1学时 |
| §4.2 代表作品分析 | 3学时 |

第五章 南方号子

【教学目标】

- 1、知识目标：南方号子的分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析南方号子。支撑课程目标2。

【重点】南方号子形态分析。

【难点】南方号子形态分析。

- | | |
|--------------|-----|
| §5.1 南方号子的分类 | 1学时 |
| §5.2 代表作品分析 | 3学时 |

第六章 北方山歌

【教学目标】

- 1、知识目标：北方山歌的分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析北方山歌。支撑课程目标2。

【重点】北方山歌形态分析。

【难点】北方山歌形态分析。

- | | |
|--------------|-----|
| §6.1 北方山歌的分类 | 1学时 |
| §6.2 代表作品分析 | 3学时 |

第七章 南方山歌

【教学目标】

- 1、知识目标：南方山歌的分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析南方山歌。支撑课程目标2。

【重点】南方山歌形态分析。

【难点】南方山歌形态分析。

§7.1 南方山歌的分类	1学时
§7.2 代表作品分析	3学时

第八章 北方小调

【教学目标】

- 1、知识目标：北方小调的分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析北方小调。支撑课程目标2。

【重点】北方小调形态分析。

【难点】北方小调形态分析。

§8.1 北方小调的分类	1学时
§8.2 代表作品分析	3学时

第九章 南方小调

【教学目标】

- 1、知识目标：南方小调的分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析南方小调。支撑课程目标2。

【重点】南方小调形态分析。

【难点】南方小调形态分析。

§7.1 南方小调的分类	1学时
§7.2 代表作品分析	3学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过专题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以民族音乐为研究核心，以文献学为学科理论，注重学生在学习过程中掌握检索民族音乐文化的文献资料的方法和路径，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，

形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例分析、研究讨论和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，期末考试以结课论文形式完成。

成绩组成：

平时成绩：40%，包括作业（占比 10%）、课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）

结课论文：60%，制定专项结课内容以论文或调研报告的方式完成。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	任务单+课堂讨论	作业	PPT 汇报	小论文
--------	------	----------	----	--------	-----

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	40	60%					40	40%		
课程目标 4	50	60%					50	10%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：江明惇编著《中国民族音乐》高等教育出版社 2007 年 6 月

2、参考书目：

(1) 刘正维《民族民间音乐概论》西南师范大学出版社

(1) 中国艺术研究院音乐研究所编《民族音乐概论》1964 年第一版

(2) 伍国栋著《民族音乐学概论》人民音乐出版社 1997 年版

(3)王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》福建师范大学出版社 2000 年版

(4)肖常纬编著《中国民间音乐概述》西南师范大学出版社 2006 年第二版

(5)姚艺君等编著《中国传统音乐基础》人民音乐出版社 2013 年 1 月第一版

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对民族音乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	未具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的民族音乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行民族音乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的民族音乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族音乐文献研读 2》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族音乐文献研读 2，

英文名称：Read the Literature of Chinese Folk Music2

课程编码：0602ZY021 **学 分：**2

总 学 时：32， **理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：选修课

先修课程：中国民族音乐

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《中国民族音乐文献研读 2》是基于学习完中国民族音乐基础知识后，对民族音乐的研究有着持续兴趣的学生开设的选修课程。进一步的完善中国民族音乐历史的研究方法、研究路径，掌握民族音乐中各体裁形式的历史经典文献资源的检索方法，提升学生自觉能力，构建师生互动式教学平台。

该课程需具备较扎实的民族音乐基础理论知识，包括各体裁音乐发展的意识形态、艺术特征、文化价值等知识体系。要求学生在学习完此课程后能熟练掌握查阅、梳理、分析关于民族音乐的文献资料，培养学生自主收集、整理、分析、研究相关文献资料的能力，锻炼学生创新意识和科学研究能力。提高音乐素养、开阔艺术视野，培养学生熟悉和热爱我国的民族音乐文化，增强民族自尊心、自豪感和爱国主义精神，从而进一步提高学生保护民族音乐文化的意识。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国民族音乐文献研读是为了配合培养创新型、复合型专业人才而开设的重要课程之一，旨在通过本课程的学习，帮助学生掌握信息检索和利用信息的基本方法和技能，从而提高大学生获取信息以及利用图书馆馆藏文献资源和网络数据库资源的能力。通过课程理论和实践的学习，使学生具有一定的科学研究和实际应用的能力，为将来的工作打下坚实的基础。从历史文化、政治

思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感，正确对待我国传统音乐文化，深刻认识到中华传统音乐文化的多姿多彩和博大精深。

2、具体目标

课程目标 1：掌握文献信息检索的基本理论、知识和技能；掌握计算机文献信息检索的方法；能独立地根据检索课题选用适当的检索工具，并综合使用多种检索工具完成课题的检索；掌握获取原始文献的主要方法及初步整理文献的方法。

课程目标 2：通过对中国民族音乐文化的了解，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 3：广泛欣赏民族音乐作品，提高艺术审美水平；能够模唱各地方不同音乐风格的民间歌曲；并演唱部分戏曲作品；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；运用于今后中小学教学中提高教学能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握民族音乐的基本知识、基本方法及基本理论，熟练掌握民族音乐理论体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 通过模唱、分组讨论、分组试教等活动让同学们把学到的基础知识结合到今后的教学实践环节中去。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对民族音乐中作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M			L	M	M
课程目标 3	M	M	M		L		M	M
课程目标 4		L					L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族音乐文献研读 2》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	北方少数民族民间歌舞	4	8
第二章	南方少数民族民间歌舞	4	8
第三章	曲艺音乐	4	8
第四章	北方曲艺主要曲种	4	8
第五章	南方曲艺主要曲种	4	8
第六章	戏曲音乐	4	8
第七章	北方戏曲主要剧种	4	8
第八章	南方戏曲主要剧种	4	8
合计		32	64

第一章 北方少数民族民间歌舞

【教学目标】

- 1、知识目标：了解北方少数民族民间歌舞。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清北方少数民族民间歌舞种类。支撑课程目标2。

【重点】北方少数民族民间歌舞特点。

【难点】北方少数民族民间歌舞特点。

§1.1 蒙古族	1学时
§1.2 朝鲜族	1学时
§1.3 达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族、赫哲族	1学时
§1.4 维吾尔族、哈萨克族	1学时

第二章 南方少数民族民间歌舞

【教学目标】

- 1、知识目标：了解南方少数民族民间歌舞。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清南方少数民族民间歌舞种类。支撑课程目标2。

【重点】南方少数民族民间歌舞特点。

【难点】南方少数民族民间歌舞特点。

§2.1 藏族	1学时
§2.2 苗族	0.5学时
§2.3 侗族	0.5学时
§2.4 彝族	0.5学时
§2.5 壮族	0.5学时
§2.6瑶族	0.5学时
§2.7黎族、畲族、高山族	0.5学时

第三章 曲艺音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：曲艺艺术。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握曲艺的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】曲艺的分类。

【难点】曲艺的分类。

§3.1 概述	1学时
§3.2 基本特征	1学时
§3.3曲种分类	1学时

第四章 北方曲艺主要乐种

【教学目标】

3、知识目标：北方曲艺的分类。支撑课程目标1。

2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析北方曲艺。支撑课程目标2。

【重点】北方曲艺艺术形态分析。

【难点】北方曲艺艺术形态分析。

§4.1 京韵大鼓、梅花大鼓、西河大鼓、奉调大鼓 1学时

§4.2 北京琴书、山东琴书、 1学时

§4.3河南坠子、河南大调曲子 1学时

§4.4天津时调、好来宝 1学时

第五章 南方曲艺主要乐种

【教学目标】

4、知识目标：南方曲艺的分类。支撑课程目标1。

2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析南方曲艺。支撑课程目标2。

【重点】南方曲艺艺术形态分析。

【难点】南方曲艺艺术形态分析。

§5.1 苏州评弹 1学时

§5.2 四川清音 1学时

§5.3福建南曲 1学时

§5.4广西文场 1学时

第六章 戏曲音乐

【教学目标】

1、知识目标：戏曲艺术。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握戏曲艺术的总体特征。支撑课程目标2。

【重点】剧种与声腔

【难点】剧种与声腔

§6.1 概述 1学时

§6.2 基本特征 1学时

§6.3剧种与声腔 2学时

第七章 北方戏曲主要剧种

【教学目标】

5、知识目标：北方戏曲的分类。支撑课程目标1。

2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析北方戏曲。支撑课程目标2。

【重点】北方戏曲艺术形态分析。

【难点】北方戏曲艺术形态分析。

§7.1 秦腔	1学时
§7.2 晋剧	1学时
§7.3河北梆子、豫剧	1学时
§7.4评剧、碗碗腔	1学时

第八章 南方戏曲主要剧种

【教学目标】

6、知识目标：南方戏曲的分类。支撑课程目标1。

2、能力目标：运用五态、四径、三线的方法分析南方戏曲。支撑课程目标2。

【重点】南方戏曲艺术形态分析。

【难点】南方戏曲艺术形态分析。

§8.1 赣剧	0.5学时
§8.2 川剧	1学时
§8.3湘剧、湖南花鼓戏	1学时
§8.4婺剧	0.5学时
§8.5黄梅戏	0.5学时
§8.6越剧	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过专题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以民族音乐为研究核心，以文献学为学科理论，注重学生在学习过程中掌握检索民族音乐文化的文献资料的方法和路径，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，

形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例分析、研究讨论和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，期末考试以结课论文形式完成。

成绩组成：

平时成绩：40%，包括作业（占比 10%）、课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）

结课论文：60%，制定专项结课内容以论文或调研报告的方式完成。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	任务单+课堂讨论	作业	PPT 汇报	小论文
--------	------	----------	----	--------	-----

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	40	60%					40	40%		
课程目标 4	50	60%					50	10%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：江明惇编著《中国民族音乐》高等教育出版社 2007 年 6 月

2、参考书目：

- (1) 刘正维《民族民间音乐概论》西南师范大学出版社
- (1) 中国艺术研究院音乐研究所编《民族音乐概论》1964 年第一版
- (2) 伍国栋著《民族音乐学概论》人民音乐出版社 1997 年版
- (3) 王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》福建师范大学出版社 2000 年版
- (4) 肖常纬编著《中国民间音乐概述》西南师范大学出版社 2006 年第二版
- (5) 姚艺君等编著《中国传统音乐基础》人民音乐出版社 2013 年 1 月第一版

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对民族音乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	未具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的民族音乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行民族音乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的民族音乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族音乐文献研读 3》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族音乐文献研读 3，

英文名称：Read the Literature of Chinese Folk Music3

课程编码：0602ZY022 **学 分：**2

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学

课程性质：选修课

先修课程：中国民族音乐

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《中国民族音乐文献研读 3》是基于学习完中国民族音乐基础知识后，对民族音乐的研究有着持续兴趣的学生开设的选修课程。进一步的完善中国民族音乐历史的研究方法、研究路径，掌握民族音乐中各体裁形式的历史经典文献资源的检索方法，提升学生自觉能力，构建师生互动式教学平台。

该课程需具备较扎实的民族音乐基础理论知识，包括各体裁音乐发展的意识形态、艺术特征、文化价值等知识体系。要求学生完成此课程后能熟练掌握查阅、梳理、分析关于民族音乐的文献资料，培养学生自主收集、整理、分析、研究相关文献资料的能力，锻炼学生创新意识和科学研究能力。提高音乐素养、开阔艺术视野，培养学生熟悉和热爱我国的民族音乐文化，增强民族自尊心、自豪感和爱国主义精神，从而进一步提高学生保护民族音乐文化的意识。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国民族音乐文献研读是为了配合培养创新型、复合型专业人才而开设的重要课程之一，旨在通过本课程的学习，帮助学生掌握信息检索和利用信息的基本方法和技能，从而提高大学生获取信息以及利用图书馆馆藏文献资源和网络数据库资源的能力。通过课程理论和实践的学习，使学生具有一定的科学研究和实际应用的能力，为将来的工作打下坚实的基础。从历史文化、政治

思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感，正确对待我国传统音乐文化，深刻认识到中华传统音乐文化的多姿多彩和博大精深。

2、具体目标

课程目标 1：掌握文献信息检索的基本理论、知识和技能；掌握计算机文献信息检索的方法；能独立地根据检索课题选用适当的检索工具，并综合使用多种检索工具完成课题的检索；掌握获取原始文献的主要方法及初步整理文献的方法。

课程目标 2：通过对中国民族音乐文化的了解，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 3：广泛欣赏民族音乐作品，提高艺术审美水平；能够模唱各地方不同音乐风格的民间歌曲；并演唱部分戏曲作品；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；运用于今后中小学教学中提高教学能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握民族音乐的基本知识、基本方法及基本理论，熟练掌握民族音乐理论体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 通过模唱、分组讨论、分组试教等活动让同学们把学到的基础知识结合到今后的教学实践环节中去。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对民族音乐中作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	M	M	M
课程目标 4		L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族音乐文献研读 3》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	民族器乐概述	2	4
第二章	独奏器乐	8	16
第三章	合奏类器乐	6	12
合计		16	32

第一章 民族器乐概述

【教学目标】

- 1、知识目标：民族器乐的历代沿革及分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：民族器乐常见的音乐结构和展开手法。支撑课程目标2。

【重点】民族器乐的分类及音乐结构。

【难点】民族器乐的分类及音乐结构。

§1.1 历史沿革	0.5学时
§1.2 分类与乐种	1学时
§1.3 音乐结构与展开手法	0.5学时

第二章 独奏器乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解各类乐器的特征。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清各类乐器的代表作品。支撑课程目标2。

【重点】独奏乐器的特点。

【难点】独奏乐器的特点。

§2.1 吹奏类器乐	2学时
§2.2 拉弦类器乐	2学时
§2.3 弹拨类器乐	2学时
§2.4 打击类器乐	2学时

第三章 合奏类器乐

【教学目标】

- 1、知识目标：合奏乐器及传统乐种。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：传统乐种各特征。支撑课程目标2。

【重点】传统乐种及分类。

【难点】传统乐种及分类。

§3.1 丝竹乐	2学时
§3.2 吹打乐	2学时
§3.3 重奏乐和大型合奏	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合 PPT 展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过专题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以民族音乐为研究核心，以文献学为学科理论，注重学生在学习过程中掌握检索民族音乐文化的文献资料的方法和路径，培养学生独立开展理论研究、案例分析、教育创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例分析、研究讨论和汇报答辩相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课

后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，期末考试以结课论文形式完成。

成绩组成：

平时成绩：40%，包括作业（占比 10%）、课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）

结课论文：60%，制定专项结课内容以论文或调研报告的方式完成。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				

课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	40	60%					40	40%		
课程目标 4	50	60%					50	10%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：江明惇编著《中国民族音乐》高等教育出版社 2007 年 6 月

2、参考书目：

(1) 刘正维《民族民间音乐概论》西南师范大学出版社

(1) 中国艺术研究院音乐研究所编《民族音乐概论》1964 年第一版

(2) 伍国栋著《民族音乐学概论》人民音乐出版社 1997 年版

(3)王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》福建师范大学出版社 2000 年版

(4)肖常纬编著《中国民间音乐概述》西南师范大学出版社 2006 年第二版

(5) 姚艺君等编著《中国传统音乐基础》人民音乐出版社 2013 年 1 月第一版

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对民族音乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	未具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的民族音乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行民族音乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的民族音乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴艺术史》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴艺术史，英文名称：History of Keyboard Literature

课程编码：0602ZY023

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、钢琴基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

《钢琴艺术史》属于音乐学专业选修课程。钢琴音乐是音乐艺术领域中一个极为重要的组成部分，钢琴艺术的历史是钢琴专业方向的学生必须具备的知识储备。本课程主要讲授欧洲为主体的西方钢琴音乐简史，内容涵盖巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期及印象主义时期到二十世纪的钢琴音乐文化发展概况。通过系统分析各阶段的代表作家、代表作品，了解主要音乐家的艺术特色和音乐史上的地位影响、各时期的音乐风格特点、重要钢琴学派等。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐基本乐理、作曲技术理论等多种学科知识来阐述西方钢琴音乐历史的发展与音乐艺术风格的演变。要求学生学习该课程后，掌握不同历史时期的钢琴音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名钢琴音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和音乐实践活动打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《钢琴艺术史》研究钢琴音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握西方钢琴音乐历史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、重要作曲家及其代表作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的音乐理论基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解西方主要作曲家及其钢琴作品；了解西方钢琴主要体裁形式；了解各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品；构建较为完备的钢琴音乐基础知识体系。

课程目标 2：能够理解著名作曲家的著名钢琴的风格与当时社会文化背景之间的关系；能够理解钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；能够对著名钢琴作品艺术特征具有深入的理解；培养

学生具有较强的艺术理解能力和分析能力；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3：能够分析鉴赏重要的钢琴音乐作品，对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	H	H	H	M	L	H
课程目标 3			H	H	H	L	L	H
课程目标 4			M	M	L	L		M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	键盘乐器的历史沿革	2	4
第二章	约·塞·巴赫之前的键盘音乐	2	6
第三章	约·塞·巴赫及其同时代的主要键盘作曲家	6	18
第四章	古典时期的钢琴音乐	8	24
第五章	浪漫时期的钢琴音乐	8	24
第六章	19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐	2	6
第七章	20 世纪法国印象主义的钢琴音乐	1	4
第八章	20 世纪（印象主义以后）的钢琴音乐	自学	自学
第九章	钢琴音乐在中国的发展	3	9
合计		32	95

第一章 键盘乐器的历史沿革

【教学目标】

- 1、知识目标：键盘乐器的构造与发音原理，键盘乐器的历史沿革。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解键盘乐器发展变化的历史，理解键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过键盘乐器形制的发展及其对音乐历史发展的影响，树立历史唯物主义世界观，人生观。支撑课程目标3。

【重点】键盘乐器的构造与发音原理，键盘乐器的历史沿革。

【难点】键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。

§1.1 概述	0.5 学时
§1.2 管风琴	0.25 学时
§1.3 古钢琴	0.25 学时
§1.4 钢琴	0.75 学时
§1.5 结语	0.25 学时

第二章 约·塞·巴赫之前的键盘音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：中世纪后期至约·塞·巴赫之前键盘音乐的形成与发展。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解中世纪后期至约·塞·巴赫之前键盘音乐的形成与发展过程，理解社会历史背景对键盘音乐文化的影响。支撑课程目标2。

【重点】巴洛克后半期的键盘音乐的发展。

【难点】巴洛克后半期的键盘音乐的体裁形式。

§2.1 中世纪后期的键盘音乐 (1300-1500)	0.5 学时
§2.2 文艺复兴时期的键盘音乐 (1500-1600)	0.5 学时
§2.3 巴洛克前半期的键盘音乐 (1600-1675)	0.5 学时
§2.4 巴洛克后半期的键盘音乐 (1675-1750)	0.5 学时

第三章 约·塞·巴赫及其同时代的主要键盘作曲家

【教学目标】

- 1、知识目标：了解约·塞·巴赫的键盘音乐创作及其风格特点，了解约·塞·巴赫同时代的键盘音乐作曲家及其音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解约·塞·巴赫的键盘音乐创作及其风格特点，能够熟悉约·塞·巴赫同时代的键盘音乐作曲家的音乐创作及其与约·塞·巴赫风格的区别。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对约·塞·巴赫的键盘音乐的理解，培养复调音乐的审美能力与艺术价值判断能力。支撑课程目标3。

【重点】约·塞·巴赫的键盘音乐创作。

【难点】约·塞·巴赫的键盘音乐风格特点与艺术价值。

§3.1 约·塞·巴赫	2 学时
§3.2 乔治·弗里德里克·亨德尔	1 学时
§3.3 洛可可时期	0.5 学时
§3.4 多梅尼科·斯卡拉蒂	0.5 学时

第四章 古典时期的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古典主义时期的社会历史背景与主要思潮，了解古典主义时期音乐风格的变化，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解古典主义时期的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握古典主义时期键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对古典主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】古典主义时期重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】古典主义时期重要作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§4.1 从巴洛克到古典时期的过渡	1 学时
§4.2 约瑟夫·海顿	1 学时
§4.3 沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特	1.5 学时
§4.4 穆齐奥·克莱门蒂	0.5 学时
§4.5 路德维希·凡·贝多芬	4 学时

第五章 浪漫时期的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解浪漫主义时期的社会历史背景与主要思潮，了解浪漫主义时期音乐风格的变化，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解浪漫主义时期的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握浪漫主义时期键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对浪漫主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】浪漫主义时期重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】浪漫主义时期重要作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§5.1概述	1学时
§5.2 弗朗兹·舒伯特	1 学时
§5.3 费里克斯·门德尔松·巴托尔蒂	1 学时
§5.4罗伯特·舒曼	1 学时
§5.5 弗雷德里克·肖邦	2 学时
§5.6 弗朗兹·李斯特	1 学时
§5.7约翰内斯·勃拉姆斯	1 学时

第六章 19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解19世纪欧洲民族乐派的社会历史背景与主要思潮，了解19世纪欧洲民族乐派与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解19世纪欧洲民族乐派的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握19世纪欧洲民族乐派键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对民族乐派键盘音乐的鉴赏与审美能力。思考民族乐派键盘音乐的发展对我国键盘音乐发展的借鉴意义。支撑课程目标3。

【重点】19世纪欧洲民族乐派重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】19世纪欧洲民族乐派作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§6.1概述	1学时
§6.2 俄罗斯民族乐派	1 学时
§6.3 挪威钢琴民族乐派	自学
§6.4西班牙民族乐派	自学
§6.5法国民族乐派	自学

第七章 20 世纪法国印象主义的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解20世纪法国印象主义的社会历史背景与主要思潮，了解20世纪法国印象主义与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解20世纪法国印象主义的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握20世纪法国印象主义键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对20世纪法国印象主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】20世纪法国印象主义重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】20世纪法国印象主义作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§7.1 概述	0.25 学时
§7.2 克洛德·德彪西	0.5 学时
§7.3 莫里斯·拉威尔	0.25 学时

第八章 20 世纪（印象主义以后）的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解20世纪的社会历史背景与主要思潮，了解20世纪音乐风格的多元化发展，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解20世纪的社会历史背景与主要思潮对音乐风格多元化变化的影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解20世纪键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对20世纪键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】20世纪重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】20世纪作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§8.1 概述	自学
§8.2 表现主义	自学
§8.3 新古典主义	自学
§8.4 新民族乐派	自学
§8.5 20 世纪中叶以后的钢琴音乐	自学

第九章 钢琴音乐在中国的发展

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴音乐进入中国的基本情况，了解中国钢琴音乐创作的基本情况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够认识理解钢琴艺术在中国的发展及其与中国文化的关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：思考钢琴艺术在中国的发展所经历的艰难历程及其与社会历史背景的关系，增强民族自信心，致力于中华民族的伟大复兴。支撑课程目标3。

【重点】中国钢琴音乐创作的基本情况。

【难点】钢琴艺术在中国的发展及其与中国文化的关系。

§9.1 1949年以前的钢琴音乐	1学时
§9.2 1949年—1979年的钢琴音乐	1学时
§9.3 1979年以后的钢琴音乐	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考試为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 北京：人民音乐出版社，2003 年。

2.参考书目：

[1] Patricia Follows-Hdammondxinan1. 钢琴艺术三百年[M]. 冯丹，姚纯青译. 重庆·北碚：西南师范大学出版社, 1998 年。

[2] 唐纳德·杰·格劳特. 西方音乐史(第 6 版) [M]. 余志刚译. 北京：人民音乐出版社，2010 年。

3.网上资源：

学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<https://www.icourse163.org/spoc/course/NEU-1205963804>
东北大学钢琴艺术及名著欣赏慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方主要作曲家及其钢琴作品；熟练掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；充分了解中国著名钢琴音乐作品。	充分了解西方主要作曲家及其钢琴作品；熟练掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品。	比较了解西方主要作曲家及其钢琴作品；较好掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；比较了解中国著名钢琴音乐作品。	了解西方主要作曲家及其钢琴作品；掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品。	不了解西方主要作曲家及其钢琴作品；不掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；不了解中国著名钢琴音乐作品。
课程目标 2	熟练掌握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；充分把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	充分把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；充分把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	比较熟练掌握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；比较了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；不能把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	对钢琴音乐艺术实践有很强的音乐审美及鉴赏能力；高度具备从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有较强的音乐审美及鉴赏能力；充分具备运用从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有基本的音乐审美及鉴赏能力；基本具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；不具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《音乐美学》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：音乐美学，英文名称：Music Aesthetics

课程编码：0602ZY024

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、中国音乐史与名作欣赏、西方音乐史与名作欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

《音乐美学》为音乐学、音乐表演本科专业选修课程，是具有较强思辨色彩的探索音乐艺术本质与规律性问题的学科，本课程主要以哲学思辨为主、以聆听音乐为辅助的理论课程，培养学生认识音乐的本质、音乐的功能与价值、音乐音响结构的审美特征、音乐表现的美学特征、音乐实践（创作、表演、欣赏）中的美学原理以及音乐美学思想发展的历史等理论问题。旨在提高学生理解和鉴赏音乐的能力，加强学生的音乐理论修养，提高学生的音乐审美能力。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐基本乐理、作曲技术理论等多种学科知识来阐述音乐艺术的本质、功能、艺术创作特点与规律等问题。要求学生通过学习该课程后，掌握音乐美学学科的基本概念；理解不同历史时期的中外重要的音乐美学观点；具备运用美学观点进行音乐审美鉴赏的能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和音乐实践活动工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《音乐美学》研究音乐艺术的本质、价值与音乐艺术实践中的规律性问题。通过本课程的学习，使学生掌握音乐美学学科的基本概念；理解不同历史时期的中外重要的音乐美学观点；具备运用美学观点进行音乐审美鉴赏的能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解音乐美学学科的性质及研究对象，了解中外音乐美学思想的发展历史及主要观点，认识音乐的功能、价值与审美本质，掌握音乐实践（创作、表演、欣赏）中的审美原理，理解音乐美学学科的基本概念、理解不同历史时期的中外重要的音乐美学观点，构建较为完备的音乐美学基础知识体系。

课程目标 2：能够依据音乐美学的基本概念、重要的历史观点以及自己对音乐艺术审美本质

的认识，分析鉴赏音乐艺术作品，培养学生具有较强的艺术理解能力和分析能力；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态

课程目标 3：并能将理论运用与音乐实践，对音乐实践加以评论，一定的音乐审美及鉴赏能力；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，通过对中外音乐经典作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	H
课程目标 3	M	M	M	H	H	H

课程目标 4		H	H			H
--------	--	---	---	--	--	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《音乐美学》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	2	6
第二章	音乐美学思想的发展历程	12	36
第三章	音乐的功能、价值与审美本质	4	8
第四章	音乐音响结构的审美特征	4	8
第五章	音乐表现的美学特征	4	8
第六章	音乐实践中的美学问题	6	18
合计		32	84

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐美学的学科发展简史，了解音乐美学的学科性质及其与音乐学其他学科的关系，了解音乐美学的研究对象和研究方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐美学的学科性质与地位；能够理解哲学、音乐学以及其他学科对音乐美学研究的重要作用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐美学学科的初步了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】音乐美学学科简史；理解音乐美学的主要研究对象与研究方法。

【难点】音乐美学的学科性质、学科地位与研究方法。

§1.1 音乐美学学科简史	1学时
§1.2 音乐美学的研究对象及主要课题	0.25 学时
§1.3 音乐美学的研究方法	0.5 学时
§1.4 音乐美学的学习和运用	0.5 学时

第二章 音乐美学思想的发展历程

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中外音乐美学思想的发展历史及其主要观点，了解主要音乐美学观点的历史背景。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解中外音乐美学思想的发展历史及其主要观点及其要解决的主要问题。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中外音乐美学思想观念的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际

的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】音乐美学思想的发展及其主要观念、主要理论。

【难点】音乐美学思想的发展及其主要观念、主要理论。

§2.1 西周末年至春秋末年时期（萌芽时期）音乐美学思想	1学时
§2.2 春秋末年至战国末年时期（百家争鸣时期）音乐美学思想	1 学时
§2.3 两汉时期音乐美学思想	1 学时
§2.4魏晋至隋唐时期音乐美学思想	1学时
§2.5宋元明清时期 音乐美学思想	1学时
§2.6中国古代音乐美学思想的主要特征	1学时
§2.7音乐美学思想的初始萌芽阶段	2学时
§2.8音乐美学思想的繁荣发展阶段	2学时
§2.9音乐美学思想的系统深化阶段	1学时
§2.10 结语——西方音乐美学思想的主要特征	1 学时

第三章 音乐的功能、价值与审美本质

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐艺术的实用功能与艺术功能，了解音乐的价值，了解音乐艺术的审美本质。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够充分理解音乐的功能、价值以及表现，能够理解音乐艺术的审美本质。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐功能、价值与审美本质理论的学习，能够运用理论分析音乐在表现情感方面的作用，分析音乐的社会功能学说的理论依据与所存在的问题，思考如何处理好音乐的艺术功能与实用功能之间的关系。支撑课程目标3。

【重点】理解音乐的艺术功能与实用功能。

【难点】理解音乐艺术的价值和音乐艺术现象的复杂性。

§3.1 音乐的功能与价值	2 学时
§3.2 音乐的审美本质	1 学时
§3.3 音乐艺术现象的复杂性	1 学时

第四章 音乐音响结构的审美特征

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐音响基本要素的审美特征，了解音乐音响基本组织形式的审美特征，了解音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据，了解音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：能够理解音乐音响基本与音乐音响基本组织形式的审美特征，能够理解音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据，能够理解音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐音响基本要素与音乐音响基本组织形式的审美特征认识，结合具体的音乐作品认识音乐表现的基本方式，提高学生的音乐素养和审美判断能力。支撑课程目标3。

【重点】音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据。

【难点】音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现。

§4.1 音乐音响基本要素的审美特征	0.5 学时
§4.2 音乐音响基本组织形式的审美特征	0.5 学时
§4.3 音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据	0.5 学时
§4.4 音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现	0.5 学时

第五章 音乐表现的美学特征

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐音响与其表现对象之间对应的心理学关系，了解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐音响与其表现对象之间对应的心理学关系；能够理解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法；能够理解音乐表现相关音乐美学问题的基本观念与学说。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐音响与其表现对象之间对应的心理学关系和不同表现对象的音乐表现方式与表现手法的认识，对音乐表现相关音乐美学问题的基本观念与学说进行评判，提升音乐美学理论修养和音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】能够理解音乐音响与其表现对象之间对应的心理学关系；能够理解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法。

【难点】音乐表现相关音乐美学问题的基本观念与学说。

§5.1 对音乐音响与其表现对象之间对应关系规律的心理学研究	2 学时
§5.2 音乐表现性的分析	1 学时
§5.3 对与音乐表现相关的音乐美学问题的讨论	1 学时

第六章 音乐实践中的美学问题

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐实践活动——音乐创作、音乐表演与音乐欣赏三个环节中音乐美学基本原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐实践活动三个环节中音乐美学理论的基本观点；理解音乐理论在音乐实践中所起的作用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理论联系实际，用音乐美学理论分析音乐实践活动中的具体问题，提高理论修养与音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】音乐美学学科简史；理解音乐美学的主要研究对象与研究方法。

【难点】音乐美学的学科性质、学科地位与研究方法。

§6.1 音乐创作活动的美学原理	2 学时
§6.2 音乐表演活动的美学原理	2 学时
§6.3 音乐欣赏活动的美学原理	2 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张前主编. 音乐美学教程（中国艺术教育大系/音乐卷），上海音乐出版社，2002 年。

2、参考书目：

- (1) 张前，王次炤. 音乐美学基础（音乐自学丛书·音乐学卷），人民音乐出版社，1992 年。
- (2) 于润洋. 音乐史论问题研究，福建教育出版社，2002 年。
- (3) 于润洋. 西方现代音乐哲学导论，湖南教育出版社，2000 年。
- (4) （奥）汉斯立克. 论音乐的美，杨业治译，人民音乐出版社，1980 年。

3、网上资源：

学习网站：www.icourse163.org/course/WHU-1449788172，武汉大学 《倾听——音乐的形式与审美》慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备较好的对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备一定的对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对音乐美学的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	未具备较好的对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的音乐美学理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的音乐美学理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的音乐美学理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的音乐美学理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的音乐美学理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对外音乐经典作品进行深入的音乐美学理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行音乐美学理论评论，具有正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行一定程度的音乐美学理论评论，具有较为正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行初步的音乐美学理论评论，具有音乐美学观念与价值判断。	不能够对外音乐经典作品进行初步的音乐美学理论评论，不具有音乐美学观念与价值判断。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴教学法》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：钢琴教学法

英文名称：Piano Teaching Method

课程编码：0602ZY232

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：钢琴、教育学、心理学

开课单位：艺术学院

课程负责人：齐瑜 **课程组成员：**饶婷婷

二、课程简介

本课程旨在帮助音乐学本科生构建钢琴的整体知识结构和系统性思维，形成更为科学、系统、全面的认知，推进知识、能力、素质的有机融合，实现钢琴教学能力的养成。

课程内容包括三大部分：

- 1、教学观念和理念的引导
- 2、“为什么”与“怎样教”
- 3、移动互联网时代钢琴教育的发展现状及未来趋势

五、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生在了解钢琴的构造及发音原理基础上，掌握基于发音原理和运动生理学的钢琴教学方法，通过对脑科学的认知，学会四种钢琴教学理念的实践运用，并能变换多种教学组织形式来辅助教学，具备形成解决问题的关键能力和实践品格，为毕业后从事教学工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解钢琴教学法的基本概念；了解钢琴启蒙教材与教法；掌握钢琴教学法的教学理念及方法；接受科学思维，从脑科学出发，把握钢琴教学法的知识体系、前沿动态及未来前

景。

课程目标 2：能够运用钢琴教学理论与原理设计钢琴教学活动，将学科基础理论知识的学习与实践性的教学活动相结合；能够根据教学内容科学合理地运用多元化的教学方法完成教学活动的设计，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：将知识学习、能力发展与品德养成相结合，加强学生对音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感，培养学生精益求精，认真严谨的学习和工作态度。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.2 深刻领会党和国家的教育方针政策，理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，了解教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规，遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教的意识。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
	2.2 尊重、信任、关爱每一位学生，尊重教育规律和中学生身心发展规律，具有正确的教师观和学生观，乐于为学生的成长创造外部条件和机会，做学生健康成长、科学成材、全面发展的引路人。	课程目标 3
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 3
	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解音乐学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决音乐教学问题。	课程目标 1

4.教学能力	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源,进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能,并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 2
	4.3 树立促进学生学习的评价理念,掌握评价的方法和技术,能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的音乐学习活动和学习成果,形成基于学生学习情况诊断和改进教学的意识。	课程目标 1 课程目标 2
	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力,能开展基于实际音乐教育教学问题的行动研究,并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 1
7.学会反思	具有终身学习和专业发展的意识和能力,了解国内外基础教育改革前沿动态,能按照新时代音乐教育发展需求制定教师职业发展规划。具有反思意识和批判性思维素养,初步掌握教育教学反思的基本方法和策略,学会分析和解决中学音乐教育教学问题,能在教学实践中通过反思、改进、研究,提升学科素养和教育教学效果。	课程目标 1 课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识,理解学习共同体的特点与作用,掌握团队协作的基本方法和策略,具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	H	M	H	H	M

课程目标 3	M	L	M	L	L	M	M
课程目标 4	H		H		H	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴教学法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	6	4
第二章	基于发音原理的钢琴教学	4	4
第三章	基于运动生理学的钢琴教学	4	4
第四章	基于脑科学的钢琴教学	4	4
第五章	四种钢琴教学理念的实践运用	8	4
第六章	钢琴教学形式的组织	2	2
第七章	新科技在钢琴教学中的应用与探索	2	2
	随堂考查	2	
合计		32	22

第二章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：理解钢琴教学法的课程理念和内涵，了解了解钢琴启蒙教材与教法，熟悉钢琴教育理论成果。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握钢琴启蒙的教学方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解掌握钢琴教学法的重要意义，激发学生对钢琴教育事业的热爱，强烈的社会责任感和对本课程的学习兴趣。通过查阅资料，整理有关钢琴启蒙教材与教法的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】了解钢琴教育理论成果，熟悉钢琴启蒙教材与教法。

【难点】掌握钢琴启蒙的教学方法，激发学生的学习兴趣和强烈的社会责任感。

【学时】6学时

第一节 钢琴教学法的课程理念及内涵

(1 学时)

第二节 钢琴启蒙教材与教法	(4 学时)
第三节 钢琴教育理论成果概述	(1 学时)

第二章 基于发音原理的钢琴教学

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴的发展历史，熟悉钢琴的构造和发音原理，理解以音乐听觉为主导的钢琴教学理念。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握以音乐听觉为主导的钢琴教学方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视以音乐听觉为主导的审美体验。支撑课程目标3。

【重点】理解以音乐听觉为主导的钢琴教学理念。

【难点】掌握以音乐听觉为主导的钢琴教学方法。

【学时】4 学时

第一节 钢琴乐器的发展历史	(1 学时)
第二节 现代钢琴的构造与发音原理	(1 学时)
第三节 以音乐听觉为主导的钢琴教学理念与实践	(2 学时)

第三章 基于运动生理学的钢琴教学

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴弹奏的运动生理学原理，熟悉钢琴的各类基本演奏技法的教学原则及方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握钢琴基本技法教学的方法要领，并能将理论知识的学习转化为教学实践。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过查阅资料，整理有关钢琴基本演奏技法教学的相关资料，并结合自身的学习和教学经验，做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握钢琴的各类基本演奏技法的教学原则及方法。

【难点】使理论知识的学习转化为教学实践。

【学时】4 学时

第一节 钢琴弹奏的运动生理学原理	(0.5 学时)
第二节 钢琴弹奏准备动作的教学	(0.5 学时)
第三节 连奏、断奏与非连奏触键的教学	(2 学时)
第四节 手腕手臂的协调与手指独立性的训练	(1 学时)

第四章 基于脑科学的钢琴教学

【教学目标】

1、知识目标：建立脑科学与钢琴音乐的认知，了解钢琴音乐表现力与创造力的培养方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能用钢琴音乐表现力与创造力的培养方法指导教学实践。支撑课程目标2。

3、价值目标：树立高尚的职业理想，强化身为教师的责任感，培养学生精益求精，认真严谨的学习和工作态度。支撑课程目标3。

【重点】建立脑科学与钢琴音乐的认知，了解钢琴音乐表现力与创造力的培养方法。

【难点】掌握钢琴音乐表现力与创造力的培养方法，并指导教学实践。

【学时】4 学时

第一节 脑科学与钢琴音乐认知	(1 学时)
第二节 钢琴音乐表现力的培养	(2 学时)
第三节 钢琴音乐创造力的培养	(1 学时)

第五章 四种钢琴教学理念的实践运用

【教学目标】

1、知识目标：了解视觉法、动觉法、听觉法和游戏法四种钢琴教学理念。支撑课程目标1。

2、能力目标：运用四种钢琴教学理念指导教学实践。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过小组活动与讨论，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标4。

【重点】了解四种钢琴教学理念。

【难点】能将四种钢琴教学理念运用于教学实践。

【学时】8 学时

第一节 动觉法	(2 学时)
第二节 视觉法	(2 学时)
第三节 听觉法	(2 学时)
第四节 游戏法	(2 学时)

第七章 钢琴教学形式的组织

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴集体课、拓展课和创新课的教学组织形式。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握三种钢琴教学形式的组织方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：培养学生的钻研和探索精神。支撑课程目标3。

【重点】了解钢琴集体课、拓展课和创新课的教学组织形式，掌握组织教学的方法。

【难点】掌握创新课教学形式的组织方法。

【学时】2 学时

第一节 集体课	(1 学时)
---------	--------

第二节 拓展课	(0.5 学时)
第三节 创新课	(0.5 学时)

第七章 新科技在钢琴教学中的应用与探索

【教学目标】

- 1、知识目标：了解当前智能钢琴的种类与应用，掌握移动互联网时代钢琴教学的多种可能性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握移动互联网时代钢琴教学的技能与方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养学生的钻研和探索精神，通过查阅资料，整理有关钢琴多媒体教学以及线上教学的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

- 【重点】掌握利用智能钢琴进行教学的方法手段。
- 【难点】应对人工智能的发展对钢琴演奏和教学提出的挑战。
- 【学时】2 学时

- 第一节 当前智能钢琴的种类和应用
- 第二节 移动互联网时代的钢琴教学

随堂考查

【学时】2 学时

六、课程教学基本方法

- 1、课前，发布任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；
- 2、课堂上以讲授法、讨论法和探索发现法为主，结合PPT展示、视频播放、板书引导、适时互动等形式完成授课内容；
- 3、课后，通过布置课后作业，要求学生查阅资料、分组讨论、用PPT汇报等方式完成作业。让学生积极、主动地接受部分重点章节的的基本概念、教育理念及方法，培养学生分析问题、解决问题的能力。
- 4、充分利用网络资源搜索相关资料，培养学生自学能力，并有效利用课堂教学答疑解惑。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	钢琴教学法的基本概念；教学内容及方法；教学原则	随堂开卷考试
课程目标 2	应用基本概念、教学理念、教学方法和评价方法分析问题、	分组 PPT 汇报、

	解决问题的能力；运用理论指导钢琴教学实践的能力。	随堂开卷考试
课程目标 3	引导学生树立科学的世界观、价值观；将音乐教育学相关知识和理论与民族音乐学、地理学、民俗学、历史、文学等人文社会科学知识相融合；激发学生的民族自豪感和爱国情怀以及在专业领域的钻研探索精神；加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感。	分组 PPT 汇报
课程目标 4	钢琴启蒙教材及教法；钢琴基本演奏技法的教学；四种钢琴教学理念的实践；新科技在钢琴教学中的应用与探索	分组 协作 +PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩为分组 PPT 汇报（占比 40%），期末考试为随堂开卷考试（占比 60%）。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	100%		
课程目标 2	40	60%	20	40%
课程目标 3			30	100%
课程目标 4			50	100%

八、主要教学资源

1、教材：齐瑜. 钢琴技法训练与教学研究 [M]. 北京：地质出版社，2016 年

2、参考书目：

[1] 方百里. 方百里钢琴教学法 [M]. 上海：上海音乐学院出版社，2014 年

[2] 司徒壁春、陈朗秋. 新编钢琴教学法 [M]. 上海：上海音乐出版社，2012 年

[3] 赵晓生. 钢琴演奏之道 [M]. 长沙：湖南教育出版社，2007 年

[4] 【德】西蒙·伯恩斯坦. 钢琴演奏运动原理 [M]. 上海：上海教育出版社，2015 年

[5] 【奥】沃尔夫冈·马斯特纳克. 现代钢琴教学法 [M]. 上海：上海音乐学院出版社，2017 年

3、网上资源：

<http://www.yueqixuexi.com/gangqin/jiaoxue/> 乐器学习网钢琴频道

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、课前任务以及网络资料进行课前预习，适当结合思考题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴构造及发音原理，钢琴教材信息及基本的教学方法，构建较为完备的钢琴教学知识体系。	较为熟练掌握钢琴构造及发音原理，钢琴教材信息及基本的教学方法，构建较为完备的钢琴教学知识体系。	掌握钢琴构造及发音原理，钢琴教材信息及基本的教学方法，构建较为完备的钢琴教学知识体系。	初步掌握钢琴构造及发音原理，钢琴教材信息及基本的教学方法，构建较为完备的钢琴教学知识体系。	未能掌握钢琴构造及发音原理，钢琴教材信息及基本的教学方法，构建较为完备的钢琴教学知识体系。
课程目标 2	能够很好地运用所学的基本理论与方法解决钢琴教学中遇到的各种问题。	能够较好地运用所学的基本理论与方法解决钢琴教学中遇到的各种问题。	能够运用所学的基本理论与方法解决钢琴教学中遇到的各种问题。	能够初步地运用所学的基本理论与方法解决钢琴教学中遇到的各种问题。	无法运用所学的基本理论与方法解决钢琴教学中遇到的各种问题。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：张广沙

审核人：艺术学院教学委员会

《文献检索与论文写作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称: 中文名称: 文献检索与论文写作, 英文名称: Music Education and Cultural Inheritance

课程编码: 0602ZY026

学 分: 1

总 学 时: 16, **理论学时:** 16

适用专业: 音乐学、音乐表演本科专业

课程性质: 专业选修课

先修课程: 基本乐理、音乐史论课程、作曲技术理论课程

开课单位: 艺术学院

课程负责人: 薛睿韬

二、课程简介

《文献检索与论文写作》为音乐学本科的专业选修课, 在学生修完专业主干课程 and 大部分学位课程后, 为进一步提高学生阅读与分析能力, 以及为撰写毕业论文做准备而开设。是一门理论与实践高度结合的课程。

本课程以培养音乐专业学生分析、研讨音乐学术问题的能力, 提高学生音乐学术论文的写作为目的, 培养学生理论与实践相结合的能力和在音乐实践中发现问题、思考问题和解决问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《文献检索与论文写作》课程研究音乐学术文献的检索运用与音乐学术论文的写作, 通过本课程的学习, 培养学生积极进取的科学探索精神, 事实就是的科学研究态度; 自由探索与在真理面前一律平等的精神, 对不同意见采取宽容态度, 不迷信权威; 提倡怀疑、批判、不断创新进取的精神。树立辩证唯物主义与历史唯物主义世界观从事音乐学理论研究, 为学习后续专业课程在科学探索和论文写作方面打下坚实的理论基础。

2、具体目标

课程目标 1: 掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法; 掌握音乐文献的分类方法与检索途径; 掌握音乐论文的写作规范。

课程目标 2: 能够对本专业理论文献进行检索, 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态, 并写作音乐论文的文献综述与开题报告, 能够运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。

课程目标 3: 树立科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。培养理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。

课程目标 4: 树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观, 培养勇于探索、坚忍不拔的研究精

神，遵循学术规范的自觉性。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2		M	M			L	M	L
课程目标 3	M	H	H	H	L		M	
课程目标 4	H	L	H				H	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《文献检索与论文写作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	音乐论文的概念、类别及格式	2	4
第二章	音乐论文的必备条件	2	4
第三章	选题	2	8
第四章	资料的搜集与梳理	2	6
第五章	撰写提纲	2	4
第六章	论点和论据	2	4
第七章	论证	2	4
第八章	论文答辩及评分标准	2	4
合计		16	38

第一章 音乐论文的概念、类别及格式

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐论文的概念，音乐论文的类别形式与音乐论文的格式特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐论文的概念，理解音乐论文的类别形式与音乐论文的格式特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐论文的概念的理解，培养音乐理论研究的问题意识。支撑课程目标3。

【重点】音乐论文的概念与类别形式。

【难点】音乐理论研究的重要性与问题意识。

- | | |
|-------------------|-------|
| §1.1 音乐论文的概念及撰写目的 | 0.5学时 |
| §1.2 音乐论文的类别 | 0.5学时 |
| §1.3 音乐论文的写作格式与规模 | 1学时 |

第二章 音乐论文的必备条件

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐论文应该具备的科学性、学术性、创造性的具体含义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：音乐论文应该具备的科学性、学术性、创造性的具体含义在音乐学术论文中的具体体现。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：树立音乐学术研究的学术规范意识，培养严谨学风与实事求是观念。支撑课程目标3。

【重点】音乐论文应该具备的科学性、学术性、创造性的具体含义。

【难点】学术研究的学术规范意识，严谨学风与实事求是观念。

§2.1 科学性	0.5学时
§2.2 学术性	1学时
§2.3 创造性	0.5学时

第三章 选题

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐学术论文的选题步骤。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够运用科学的方法与途径确立论文题目，对论文题目的学术价值与研究可行性进行判断。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对选题步骤的理解，确立大胆探索、勇于探索的精神。支撑课程目标3。

【重点】音乐学术论文的选题步骤。

【难点】音乐学术论文选题过程与论文题目的确立。

§3.1 选题的意义与原则	0.5学时
§3.2 选题的途径与方法	0.5学时
§3.3 课题申请书的填写与开题报告	1学时

第四章 资料的搜集与梳理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐学术文献资料的搜集与梳理的基本原理与基本途径。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够运用音乐学术文献资料的搜集与梳理的基本原理与基本途径对音乐学术文献进行搜集整理，形成研究基础。支撑课程目标2
- 3、价值目标：通过学术资料的搜集整理，确立实事求是的思想观念与不畏权威、勇于探索的研究精神。支撑课程目标3

【重点】音乐学术文献资料的搜集与梳理的基本原理与基本途径。

【难点】音乐学术文献资料的搜集与梳理的基本原理。形成研究基础

§4.1 搜集资料的意义	0.5学时
§4.2 搜集资料的方法	0.5学时
§4.3 资料的梳理、筛选和选用	1学时

第五章 撰写提纲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解论文提纲的重要性与提纲的种类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够掌握论文提纲的重要性与提纲的种类。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对提纲的种类以及不同研究方式所需要的提纲类型问题理解，树立具体分体具体分析、具体对待的实事求是观念。支撑课程目标3。

【重点】论文提纲的重要性与提纲的种类。

【难点】论文提纲的重要性与提纲的种类。

§5.1 撰写提纲的意义 1学时

§5.2 提纲的基本内容与形式 1学时

第六章 论点和论据

【教学目标】

- 1、知识目标：了解论点的基本要求与基本特点，了解论据的形式与类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解论点的基本要求与基本特点，理解论据的形式与类型及其在不同论文中的运用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养大胆探索的科研精神与小心求证的科研态度。支撑课程目标3。

【重点】论点的基本要求与基本特点。

【难点】理解论据的形式与类型及其在不同论文中的运用。

§6.1 论点的确立 1学时

§6.2 论据的类型与要求 1学时

第七章 论证

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐学术论文的论证过程基本要求与特点，了解论证的不同方式。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐学术论文的论证过程基本要求与特点，能够将论证方法运用于论文的论证过程。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养科学的研究态度、实事求是的科研观念与严谨的工作作风。支撑课程目标3。

【重点】音乐学术论文的论证过程基本要求与特点。

【难点】论证方法在不同研究对象论文写作中的具体运用。

§7.1 道理论证 0.25学时

§7.2 举例论证 0.5学时

§7.3 归纳论证 0.5学时

§7.4 比较论证 0.5学时

§7.4 分析论证 0.25学时

第八章 论文答辩及评分标准

【教学目标】

- 1、知识目标：了解了答辩的过程与注意事项，了解论文答辩的评分标准。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：理解论文答辩评分标准的具体要求。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养学术交流与学术表达能力，树立严谨学风与学术规范意识。支撑课程目标3。

【重点】熟悉论文答辩的过程，了解论文答辩注意事项。

【难点】理解论文答辩的评分标准。

§8.1 答辩的意义	1学时
§8.2 答辩程序与评分标准	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐论文写作基本概念与写作方法，提高发现问题、思考问题和解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对音乐学术的理论发展及学科前沿要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入把握音乐学术研究的发展动态，利用所学的基础知识来深入思考研究音乐实践中的理论问题，在研究过程中提高音乐理论修养和音乐学术研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：傅利民. 音乐论文写作基础 [M]. 上海：上海音乐出版社，2004 年.

2、参考书目：

郭小林等著.音乐文献学与音乐文献检索[M].成都：四川文艺出版社，2002 年.

3、网上资源：

中国大学 MOOC. 网址：

<https://www.icourse163.org/spoc/course/SNNU-1450580178?tid=1451251485>

音乐教育研究方法与论文写作，陕西师范大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进

行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；熟练掌握音乐文献的分类方法与检索途径；很好掌握音乐论文的写作规范。	充分掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；充分掌握音乐文献的分类方法与检索途径；很好掌握音乐论文的写作规范。	掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；掌握音乐文献的分类方法与检索途径；较好掌握音乐论文的写作规范。	基本掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；基本掌握音乐文献的分类方法与检索途径；基本掌握音乐论文的写作规范。	未掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；未基本掌握音乐文献的分类方法与检索途径；未掌握音乐论文的写作规范。
课程目标 2	熟练掌握本专业理论文献检索方法，充分了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，熟练运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。	充分掌握本专业理论文献检索方法，充分了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，良好运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。	能够对本专业理论文献进行全面检索，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，能够运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。	基本能够对本专业理论文献进行检索，初步了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，能够运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。	不能对本专业理论文献进行检索，不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，不能够运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。
课程目标 3	高度具备科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。高度具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。	较好具备科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。充分具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。	能够具有科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。能够具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。	基本具备科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。基本具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。	不具备科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。不具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。

课程目标 4	高度具备勇于探索、坚忍不拔的研究精神，高度具备遵循学术规范的自觉性。	充分具备勇于探索、坚忍不拔的研究精神，充分具备遵循学术规范的自觉性。	能够具有培养勇于探索、坚忍不拔的研究精神，能够遵循学术规范。	基本具有培养勇于探索、坚忍不拔的研究精神，基本遵循学术规范。	不具有培养勇于探索、坚忍不拔的研究精神，不遵循学术规范。
---------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《电脑音乐基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：电脑音乐基础，英文名称：Computer Music Foundation

课程编码：0602ZY027

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**朱波

二、课程简介

《电脑音乐基础》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解电脑音乐创作的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的教学理念是：“动手为主，理论为辅。打好基础，自由拓展。”在教学过程中力争使学生对计算机的硬件、软件方面都能有一个基本的了解，特别是对 MIDI 制作方面的软件——其中包括音乐工作站软件（Sibelius、Cubase 等）的简单掌握，确保在 MIDI 信息的输入、编辑等方面达到一定的水平。同时也注重将学生的音乐专业技能融会在电脑音乐制作的实践之中

2、具体目标

课程目标 1：

理解电脑音乐制作平台的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的电脑音乐基础理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用电脑音乐的基础概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关小问题；建立分

析电脑音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3:

通过了解电脑音乐技术的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握电脑音乐基础的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握电脑音乐基础知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对电脑音乐的问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。 3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解音乐学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决电脑音乐学习出现的问题。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外电脑音乐的现状与趋势，能根据新时代音乐发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。能结合电脑音乐相关知识点进行相关的事业。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 电脑音乐基础 的相关内容	第二章 五线谱绘制软件 的介绍	第三章 音频类编辑软件 的介绍
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《电脑音乐基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	电脑音乐基础的相关内容	8	16
第二章	五线谱绘制软件的介绍	12	24
第三章	音频类编辑软件的介绍	12	24
合计		32	64

第一章 电脑音乐基础的相关内容

【教学目标】

- 1、知识目标：了解电脑音乐相关的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握电脑音乐相关基础知识，对一些常见的名词有充分的理解。支撑课程目标2。

【重点】电脑音乐的基础知识。

【难点】电脑音乐专有名词的释义。

- | | |
|-----------------|-----|
| §1.1 电脑音乐基础知识 | 2学时 |
| §1.2 电脑音乐专有名词释义 | 6学时 |

第二章 五线谱乐谱制作软件Sibelius的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Sibelius五线谱乐谱制作软件的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Sibelius五线谱乐谱制作软件的操作方法并完成各种乐谱的制作。支撑课程目标2。

【重点】Sibelius音符的输入与编辑。

【难点】Sibelius移调与移调乐器的乐谱制作。

§1.1 Sibelius五线谱模板的使用	2学时
§1.2 Sibelius音符的输入与编辑	2学时
§1.3 Sibelius文本、符号的输入与编辑	2学时
§1.4 Sibelius移调与移调乐器的乐谱制作	2学时
§1.5 Sibelius播放控制与音色库的使用	2学时
§1.6 Sibelius管弦乐总谱与分谱的制作	2学时

第三章 音频编辑软件Adobe Audition的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音频编辑软件Adobe Audition的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握音频编辑软件Adobe Audition的操作方法并能完整一首小型音乐作品的录制与编辑。支撑课程目标2。

【重点】Adobe Audition的录制。

【难点】Adobe Audition的音乐编辑方式。

§1.1 Adobe Audition介绍、系统要求配置与菜单	2学时
§1.2 Adobe Audition音频波形编辑处理	4学时
§1.3 Adobe Audition效果器的运用	4学时
§1.4 Adobe Audition的多轨处理	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2. 注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行电脑音乐基础相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，

提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是电脑音乐基础知识巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现电脑音乐制作与创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑音乐平台制作和创作音乐作品，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	电脑音乐基础的概念、原理以及分析电脑音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为电脑音乐软件的操作和电脑音乐作品创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备电脑音乐制作与创作的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备电脑音乐制作与创作的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《和声分析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：和声分析，英文名称：Harmonic Analysis

课程编码：0602ZY028

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声学 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋玉函 **课程组成员：**马春明

二、课程简介

《和声分析》是音乐学、表演本科专业的选修课程，属于作曲技术理论的范畴。本课程是学科基础课《和声学 I》的补充。

课程的主要内容是：在研究和弦的运用等和声理论的基础上对实际音乐作品的和声进行分析。通过划分和声语汇的性质，区别支柱性和弦与过程性和弦，了解和声节奏、和声起伏的布局，了解和弦外音的处理以及大体区分和声的风格等加深对理论知识的理解。

本课程一方面能培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力，使学生能掌握和声学理论知识及技能，另一方面能提高学生对音乐的理解与鉴赏力，让学生具备正确的和声思维和良好的和声听觉，为以后从事音乐教学或是研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，较好的掌握和声理论知识，能对音乐作品中的和声现象进行规范的分析 and 理解，此外还要适当地进行多声部音乐的写作，以适应音乐研究工作的需要。

课程目标 1：

掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。

课程目标 2：

对西方古典主义时期至浪漫主义时期不同作曲家的作品(或片段)进行和声分析，归纳出作曲家的和声风格，提高学生对多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力；理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。

课程目标 3：

将同一作曲家的不同作品进行反复比较分析，培养学生精益求精的学习精神；通过分析作品，列出作品中的和弦骨架，依此进行简单的多声部音乐创作，培养学生的创作力；了解古典主义——浪漫主义时期作曲家的生平事迹，培养学生吃苦耐劳的品格。

课程目标 4：

将典型的和声进行分声部合唱，感受和弦的色彩和各声部的旋律走向，建立良好的和声听觉；在训练中培养学生的团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L		L		M	L		L
课程目标 4		M	M				M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《和声分析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	织体与节奏	2	2
第二章	副三和弦	2	2
第三章	七和弦	2	2
第四章	九和弦	2	2
第五章	和弦外音	4	4
第六章	离调、变和弦	8	8
第七章	模进	4	4
第八章	调式交替和调性转换	8	10
合计		32	34

第一章 织体与节奏

【教学目标】

6、知识目标：掌握和声织体的三种类型；了解和声节奏的定义；熟练掌握调性判断的方法和标记。支撑课程目标1。

7、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

8、价值目标：通过了解作曲家的生平事迹，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标2，3。

【重点】和声织体的类型；和声节奏的划分；调性判断的方法。

【难点】调性判断的方法。

§1.1 和声织体 1学时

立柱式织体、分解式织体、综合型织体

§1.2 和声节奏 1学时

和声节奏的定义、和声节奏的表现意义、调性判断的方法和标记

第二章 副三和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握Ⅱ级和弦与Ⅵ级三和弦的用法；理解阻碍终止的特征；了解Ⅶ级减三和弦的六和弦和大调Ⅲ级和弦典型用法；辨认作品中的弗里几亚四音列；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：将典型的和声进行分声部合唱，在训练中培养学生的团队合作能力。支撑课程目标4。

【重点】Ⅱ级六和弦用法；阻碍终止。

【难点】Ⅶ级减三和弦的六和弦和大调Ⅲ级和弦典型用法。

§1.1 Ⅱ级六和弦与三和弦 0.5学时

Ⅱ级和弦的预备、与属和弦的连接、大调原位Ⅱ级三和弦

§1.2 Ⅵ级三和弦、阻碍终止、扩展乐段的方法 0.5学时

功能特点、起下属作用的Ⅵ级三和弦、阻碍进行、阻碍终止

§1.3 属功能中较少使用的和弦 0.5学时

Ⅶ级减三和弦的六和弦、大调Ⅲ级和弦

§1.4 弗里几亚进行 0.5学时

功能体系、弗里几亚进行以及和弦进行的逻辑、高音声部的弗里几亚四音列、低音声部的弗里几亚四音列

第三章 七和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉下属七和弦的结构、解决，了解下属七和弦转位的特殊用法；掌握导七和弦的结构、预备及解决，了解导七和弦的特殊用法；熟练掌握旋律中自然音模进的和弦编配方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

3、价值目标：将导七和弦的解决分声部合唱，在训练中培养学生的团队合作能力；通过了解作曲家的生平事迹，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标2，3，4。

【重点】下属七和弦的结构、解决；导七和弦的结构、预备及解决；自然音模进。

【难点】下属七和弦转位的特殊用法；导七之间的经过和弦。

§2.1 下属七和弦 1学时

和弦结构与标记、下属七和弦的解决、下属七和弦转位的特殊用法

§2.2 导七和弦 1学时

定义与标记、导七和弦的准备、导七和弦的解决、在导七之间的经过和弦、导三四和弦的下属特性

第四章 九和弦

【教学目标】

2、知识目标：熟练掌握属九和弦的基本特点、功能和声中的基本用法、属九和弦解决与进行；掌握附加六度音的属七和弦的基本特点、转位以及在功能和声中的基本用法。支撑课程目标1。

3、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

【重点】属九的概念及运用；附加六度音的属七和弦在功能和声中的基本用法。

【难点】附加六度音的属七和弦的辨别。

§3.1 属九和弦 1学时

基本特点、功能和声中的基本用法、属九和弦解决与进行、自然大调属九的特殊处理

§3.2 附加六度音的属七和弦 1学时

基本特点、转位、功能和声中的基本用法

第五章 和弦外音

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握强位外音与弱位外音的概念；了解多重弱外音与外音的连续使用；能熟练应用和弦外音进行写作；掌握持续音的表现形态、处理及标记。支撑课程目标1。

2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过分析作品，列出作品中的和弦骨架，依此进行简单的多声部音乐创作，培养学生的创作力。支撑课程目标3。

【重点】和弦外音的概念及运用。

【难点】和弦外音的运用。

§3.1 强外音的两种基本表现形式	0.5学时
§3.2 弱外音的四种基本表现形式	1学时
§3.3 多重弱外音与外音的连续使用	0.5学时
§3.4 持续音	2学时
持续音表现形态、运用、处理及标记	

第六章 离调、变和弦

【教学目标】

2、知识目标：掌握属和声组和下属和声组的变和弦的和弦结构；熟练掌握副属和弦的和弦结构及解决方式；熟练掌握重属变和弦的结构及声部进行；了解副下属和弦于离调的意义。支撑课程目标1。

2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

3、价值目标：将同一作曲家的不同作品进行反复比较分析，培养学生精益求精的学习精神。支撑课程目标3。

【重点】掌握重属和弦的结构、预备和重属和弦的解决。

【难点】重属变和弦的运用。

§4.1 属和声组的变和弦	1学时
§4.2 下属和声组的变和弦	1学时
§4.5 副属和弦	2学时
§4.4 重属和弦中的变音	2学时
重属变和弦的结构、重属变和弦的准备、重属变和弦的解决	
§4.6 副下属和弦	2学时

第七章 模进

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握蛋类模进的定义、模进音组的数量和结构；掌握半音模进中的声部进行；了解转调模进的特征。支撑课程目标1。

2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

3、价值目标：将典型的和声进行分声部合唱，在训练中培养学生的团队合作能力。支撑课程目标4。

【重点】编配中介和弦和转调和弦。

【难点】变化音和弦作共同和弦转调；使用等和弦作共同和弦转调

§7.1 自然音模进 1学时

旋律模进、和声模进、模进中的功能关系、由三和弦构成的模进、平行六和弦、由七和弦构成的模进

§7.2 半音模进 1学时

模进音组的数量、音组的结构、乐段的模进扩展、半音模进与离调

§7.5 转调(换调)模进 2学时

第八章 调式交替和调性转换

【教学目标】

1、知识目标：掌握转调的方向；熟练掌握使用自然音作为共同和弦的转调；基本掌握使用变化音和弦作共同和弦转调；基本掌握使用等和弦作共同和弦转调。支撑课程目标1。

2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

3、价值目标：将同一作曲家的不同作品进行反复比较分析，培养学生精益求精的学习精神。支撑课程目标3。

【重点】音乐作品调性的判断；作品中中介和弦和转调和弦的判断。

【难点】变化音和弦作共同和弦转调；使用等和弦作共同和弦转调。

§7.1 同主音大小调调式交替 1学时

基本特点、同主音大小调调式交替和弦的构成、两种基本使用思维、最常用的三个同主音大小调交替和弦、声部处理

§7.2 使用自然音作为共同和弦的转调 1学时

适用范围、共同和弦的数目、转调和弦

§7.3 使用变化音和弦作共同和弦转调 2学时

那不勒斯和弦做转调的共同和弦、同主音大小调调式交替和弦做共同和弦、离调和弦做转调的共同和弦、两调均使用变化音和弦互等

§7.4 使用等和弦作共同和弦转调 2学时

适用范围、简单等和弦与复杂等和弦、减七和弦的等和弦与等和弦转调、大小七和弦的等和弦与等和弦转调、增三和弦的等和弦与等和弦转调（可省略）

§7.6 随堂测试 2学时

六、课程教学基本方法

课前，布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、音乐播放、板书示范、适时互动等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，让学生积极、主动地接受和声的基本理论，培养学生分析问题、解决问题的能力。

2. 注重课前预习和课后复习。该课程的知识点较多，和弦的运用规则也较复杂，需要学生进行适当的预习，并做适量的课后练习来巩固。

2、注重课堂学习。该课程知识点的衔接很紧密，需要学生紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重归纳、总结。音乐作品的和声风格多样，将同一作曲家的不同作品或是不同作曲家的相近作品进行对比分析，感受不同风格的特点。

4、注重与音响相结合。在本课程中，音乐作品的分析要与音响效果结合起来，多听、多写作和声骨架，有助于建立良好的和声听觉。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	和弦的运用规则	课后作业、期末考查
课程目标 2	音乐作品（片段）分析	课后作业、期末考查
课程目标 3	依据音乐作品中的和声骨架来进行性创作、了解作曲家生平	课堂抽查
课程目标 4	分声部合唱	课堂抽查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、资料查阅情况、笔记及出勤率等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	40	40%

课程目标 2	70	50%	60	50%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：吴式锴编著，和声分析 351 例，世界图书出版公司，2000 年。

2、参考书目：

- (1) 伊·斯波索宾等著，和声学教程上下册(增订重印版)，人民音乐出版社，2019 年。
- (2) 杜晓十著，和声学，高等教育出版社，2015 年。
- (3) 沈一鸣著，和声学新编，上海音乐出版社，2015 年。
- (4) 阿诺德·勋伯格著，和声的结构功能，上海音乐出版社，2007 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行讨论、分析及创作，将成果互相交流。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够熟练掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。	能够较好地掌握四各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	基本能掌握各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	初步理解各级和弦的使用规则，具备一定程度的和声学知识体系。	不能掌握各级和弦的使用规则，和声学知识体系不完善。
课程目标 2	能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有很强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有较强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有一定的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有初步的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	不能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，不具备多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。
课程目标 3	创作能力强，有精益求精的学习精神，并且具备了吃苦耐劳的品格。	创作能力较强，有精益求精的学习精神，并且能吃苦耐劳。	有一定的创作能力，学习态度较端正，具备一定的吃苦耐劳的品格。	具备初步的创作能力，未形成精益求精的学习精神，尚可吃苦耐劳。	不具备创作能力，未形成精益求精的学习精神，没有形成吃苦耐劳的品格。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：宋玉函

审核人：艺术学院教学委员会

《歌曲写作与改编》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：歌曲写作与改编，英文名称：Song Composition and Adaptation

课程编码：0602ZY029

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业/音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《歌曲写作与改编》是音乐表演本科专业/音乐学（师范）本科专业的专业选修课程。主要教授歌曲创作（包括改编）的技法。所谓歌曲创作技法，和音乐创作技术领域内的“和声”“复调”“曲式”“配器”一样，是由理论家们从古今中外著名作曲家的优秀作品中总结出来的、具有普遍意义和实用价值的，并且是理论化、规范化了的技法与经验，即歌曲创作的理论与法则。学习这些理论与法则，可以使学习者大致掌握歌曲的章法、句法、对比统一规律与发展原则，可以使作品不陷于杂、乱、散的状态之中。

本课程具体内容包括：歌曲曲式结构掌握与运用，歌曲素材发展手法的掌握与改编，歌曲改编手法的掌握与运用。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以歌曲曲式结构为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用歌曲写作技法解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从歌曲创作创作、歌曲创作教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《歌曲写作与改编》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树

立正确的艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握基本乐理、和声、曲式等基础学科，并掌握一定的歌曲音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 熟练掌握歌曲作曲技术理论；掌握音乐创作的基本理论及基础知识；具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解该课程与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
2.教育情怀	2.3 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 歌曲结构形式与各功能段的写作技法	第二章 歌曲特性音调贯穿发展技法	第三章 歌曲中常见的“调发展”技法	第四章 艺术歌曲写作技法	第五章 运用民歌、戏曲素材改编、创作歌曲的技法	第六章 写作指导
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L	M
课程目标 3	H	L	M	M	H	M
课程目标 4	M	L	L	M	H	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《歌曲写作与改编》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	歌曲结构形式与各功能段的写作技法	6	6
第二章	歌曲特性音调贯穿发展技法	5	5
第三章	歌曲中常见的“调发展”技法	4	4

第四章	艺术歌曲写作技法	4	4
第五章	运用民歌、戏曲素材改编、创作歌曲的技法	9	9
第六章	写作指导	4	8
合计		32	36

第一章 歌曲结构形式与各功能段的写作技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解旋律基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把旋律写作理论运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】歌曲曲式的掌握与运用。

【难点】精确记忆各细节知识点，联系实际，灵活运用。

§1.1 一段体歌曲结构	1学时
§1.2 两段体歌曲结构	1学时
§1.3 三段体歌曲结构	1学时
§1.4 变奏曲式歌曲结构	1学时
§1.5 回旋曲式歌曲结构	1学时
§1.6 自由体歌曲结构	1学时

第二章 歌曲特性音调贯穿发展技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音调的特性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：合理、灵活选择特性音调的用法并有机组织音高结构。支撑课程目标2。

【重点】特性音调用法的记忆

【难点】特性音调的运用

§ 2.1 终止形态的贯穿发展法	1学时
§ 2.2 句首动机(乐节)与终止形态相结合的贯穿发展法	1学时
§ 2.3 句首动机的贯穿发展法	1学时
§ 2.4 围绕一个中心音的引伸发展法	1学时
§ 2.5 以乐节、乐句为基本形态的旋律发展法	1学时

第三章 歌曲中常见的“调发展”技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解调发展的概念与意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在歌曲写作中合理使用调发展行为。支撑课程目标2。

【重点】调发展手法的记忆

【难点】调发展手法的实践技巧

§3.1 江南民歌中“调发展”的大致状况	2学时
§3.2当代歌曲创作中“调发展”技巧的运用	2学时

第四章 艺术歌曲写作技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解艺术歌曲的概念与历史。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：写作艺术歌曲的原则与技巧。支撑课程目标2。

【重点】对艺术歌曲的分析

【难点】区分实践中的艺术歌曲与其他歌曲的不同创作手法

§4.1 艺术歌曲的基本概念	2学时
§4.2 艺术歌曲的写作技法(实例分析)	2学时

第五章 运用民歌、戏曲素材改编、创作歌曲的技法

【教学目标】

- 1、知识目标：全面民歌改编技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】改编的原理

【难点】民歌素材的改编特殊性

§4.1 改变民歌的曲式结构	1学时
§4.2 有机地将两首不同性格的民歌作新的整合与改编	1学时
§4.3 以某一首民歌为基础作性格变奏	1学时
§4.4 用原民歌的风格、韵味和特性音程为依据改编的歌曲	1学时
§4.5 从民歌中选择几个动机片断，整合为和谐的、有地区特点的歌曲	1学时
§4.6 融合民歌调式、音调、节奏等因素写成的创作性歌曲	1学时
§4.7 运用民间起、平、落的结构特点写作的歌曲	1学时
§4.8 用戏剧性手法发展民歌	1学时
§4.9 用多声部手法改编民歌	1学时

第六章 写作指导

【教学目标】

- 1、知识目标：全面了解歌曲写作技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：完成一首完整的歌曲。支撑课程目标2。

【重点】歌曲旋律写作

【难点】制作与宣发推广

- §6.1 歌曲创作指导 2学时
- §6.2 歌曲制作与推广指导 2学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的歌曲写作技术理论。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆各种歌曲写作技法类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 分析报告 期末考查

课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 分析报告 期末考查
---------------	---------------------------	----------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

陈鹏年《歌曲写作技法》[M]. 南京，南京师范大学出版社，2007-06

2. 参考书目：

(1) 《1000 个键盘技巧》[M]. 北京，人民音乐出版社，2008-09

(2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京，中央音乐学院出版社，2015-12

(3) 陈国权《合唱编配》[M]. 重庆，西南师范大学出版社，2008-11-01

(4) 康澎《现代音乐人必修：流行音乐编配十八讲》[M]. 北京，人民音乐出版社 2012 年-03

(5) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥，安徽文艺出版社，2013-07-01

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的歌曲作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《视唱练耳 II》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 II，英文名称：solfeggioII

课程编码：0602ZY030

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基础乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳 II 是为音乐学、音乐表演专业开设的一门专业选修课，作为视唱练耳 I 的补充课程。本课程开设在第六个学期，共 32 个学时、2 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程以音乐发展的历史为线索，选用各时期不同体裁的音乐作品系统地学习和训练，强调对音乐整体的结构、风格、形象等系统地进行音乐分析，让学生更好的感知音乐、表现音乐，让视唱练耳教学真正做到“从音乐中来，到音乐中去”。与此同时，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐基本技能在实际音乐作品里的运用，将技

能训练与音乐素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1：以音乐作品为素材，在实际音乐作品中了解音乐的基本语汇，在发展学生音乐听觉能力的基础上，掌握音乐的各要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律，做到“从音乐中来，回音乐中去”。

课程目标 2：正确地视唱和听辨音乐作品，将视唱练耳技能运用到音乐中去，在音乐中感受，用音乐来表达，充分体现“克服教学中所通行的狭隘的技术内容与创造性的艺术实践之间相互矛盾的现象”，进一步培养学生对音乐的认知能力，体验多种音乐风格。

课程目标 3：正确理解音乐作品的内涵，准确听辨并分析西方音乐作品，培养学生开放的国际视野，为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础。同时，学生通过团队协作，呈现二次创作的音乐作品，培养他们的团队精神。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基础知识、基本方法及学科技能，具备正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力等音乐基本素养。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 具备较强的视唱与音乐听觉能力，并考察运用视唱练耳分析问题、解决问题的能力，了解视唱练耳与音乐其它学科的相关性，并将视唱练耳的能力运用到音乐其它学科的学习中去。具备对音乐学科的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合视唱练耳的课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	M	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	乐器的音色	4	4
第二章	巴洛克时期的音乐听唱训练	6	6
第三章	古典主义时期的音乐听唱训练	8	8
第四章	浪漫主义时期的音乐听唱训练	8	8
第五章	印象派和二十一世纪的音乐听唱训练	6	6
合计		32	32

第一章 乐器的音色

【教学目标】

- 1、知识目标：了解弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组的乐器家族成员，并熟悉各类乐器组的音色。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的乐器的音色等问题。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对乐器的音色的学习，培养学生在实际音乐作品中的听辨能力，提升学生的音乐审美能力。支撑课程目标 3

【重点】弦乐、木管、铜管

【难点】木管、铜管

【教学内容】

§1.0 弦乐	1学时
§1.1 木管	1学时
§1.2 铜管	1学时
§1.3 打击乐	1学时

第二章 巴洛克时期的音乐听唱训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解巴洛克音乐风格。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握巴洛克时期的音乐语汇，培养学生注重音乐作品中的情感表达，并将这一点运用到音乐学习的方方面面。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对巴洛克音乐风格的学习，培养学生在实际音乐作品中的听辨能力，提升学生的音乐审美能力。支撑课程目标 3

【重点】巴洛克时期的乐器、音乐的拍子

【难点】音乐的拍子

【教学内容】

§2.0 维瓦尔弟	2学时
§2.1 亨德尔	2学时
§2.2 巴赫	2学时

第三章 古典主义时期的音乐听唱训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古典主义时期的音乐风格。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握古典主义时期的音乐语汇，通过对音乐主题的视唱和听辨培养学生注重音乐作品中的情感表达，将这一点运用到音乐学习中去。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对古典主义时期音乐主题的学习，培养学生在实际音乐作品中的感知能力，提升学生的音乐审美能力。支撑课程目标 3

【重点】音乐的主题

【难点】音乐的主题

【教学内容】

§3.0 海顿	2学时
---------	-----

§3.1 莫扎特	3学时
§3.2 贝多芬	3学时

第四章 浪漫主义时期的音乐听唱训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解浪漫主义时期的音乐风格。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握浪漫主义时期的音乐语汇，通过对音乐主题与和声之间的分析，培养学生分析作品的能力，逐步将音乐分析变成一种读谱和听觉的习惯并能灵活运用到专业学习中去。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对浪漫主义时期音乐主题与和声的学习，培养学生在实际音乐作品中的分析能力，提升学生的音乐综合能力。支撑课程目标 3

【重点】音乐的和声

【难点】音乐的和声

【教学内容】

§4.0 舒伯特和柏辽兹	2学时
§4.1 门德尔松和舒曼	2学时
§4.2 肖邦和李斯特	2 学时
§4.2 勃拉姆斯	2 学时

第五章 印象主义时期和二十世纪的音乐听唱训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解印象主义时期及二十世纪的音乐风格。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握印象主义时期及二十世纪的音乐语汇，通过对音乐风格的分析，培养学生从宏观上分析作品的能力。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对印象主义时期及二十世纪音乐的学习，培养学生在实际音乐作品中的分析能力，提升学生的音乐综合能力。支撑课程目标 3

【重点】音乐的风格

【难点】音乐的风格

【教学内容】

§5.0 德彪西和拉威尔	2学时
§5.1 马勒和斯特劳斯	2 学时
§5.2 勋伯格和韦伯恩	2 学时

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握实际音乐作品中的各要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律，做到“从音乐中来，回音乐中去”。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	学生对音乐的认知能力，辨别多种音乐风格。运用视唱能力处理音乐学习中如何正确地唱谱等音乐表达的问题。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	正确理解音乐作品的内涵，能准确听辨并分析西方音乐作品，开拓学生的国际视野。学生通过团队协作，呈现二次创作的音乐作品，具备独立思考能力和团队协作精神。	分组协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用平时成绩和期末考试成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩（20%）						期末考试成绩（80%）			
	预习		课堂作业		课后作业		视唱		练耳	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	10%	20	20%	20	10%	20	30%	20	30%
课程目标 2	30	20%	40	20%	40	20%	60	40%		
课程目标 3			40	20%	40	20%			60	40%

课程目标 4	50	40%					20	30%	20	30%
-----------	----	-----	--	--	--	--	----	-----	----	-----

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

黄茜编著 《音乐经典视唱》、《音乐经典练耳》，安徽文艺出版社， 2016 年 2 月

2、参考书目：

[1] 中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

[2] G.威特利奇、L.汉弗莱斯著：《练耳》，人民音乐出版社 1985 年版。

[3] 余志刚编著：《西方音乐简史》，高等教育出版社 2012 年版。

3、网上资源：

(3)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(4)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：段碧垒

审核人：艺术学院教学委

《复调音乐基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：复调音乐基础，英文名称：Foundations of Polyphony

课程编码：0602ZY031

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**傅小草

二、课程简介

《复调音乐基础》是音乐表演专业一门专业选修课程，是学习多声音乐中的复调规律及其应用的一门基础理论课程。旨在培养学生对于复调音乐作品的理论分析能力以及复调写作能力，使学生具有较全面的音乐素质，以便将来能够较好的分析音乐作品中的复调现象，同时能胜任中小型歌曲、器乐曲的多声部编配。

通过对传统复调音乐的学习，要求学生基本掌握二声部复调的写作技巧，初步了解复调写作的基础理论，并能运用所学知识分析复调作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习使学生能够掌握二声部复调定义，以及复调性多声音乐与和声性多声音乐的区别，通过对二声部复调的学习分析，能基本掌握复调音乐的特征，以及写作简单的对比、模仿复调作品。为学好相关及后续课程，进一步发展音乐才能打好基础。

在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解复调音乐的特点，从而培养学生对多声音乐的思维、分析能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。

2、具体目标

课程目标 1：掌握复调的基本概念及基本的对位手法，注重复调音乐的分析。

课程目标 2：贯彻理论与实践相结合的原则，注意培养复调听觉及复调思维能力。

课程目标 3：广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 4：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业；进行二声部复调音乐的创作、分析、弹听等；并能熟练地应用与艺术实践和教学活动中，形成学校教育所要求的基本乐理的教学能力，适应中学音乐教学工作的需要。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；	课程目标 2
3 学科素养	3.1 掌握复调音乐基础的基本知识和基本的对位手法； 3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1
6 综合育人	6.1 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力；	课程目标 3
8 沟通合作	8.2.具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	M	M	L
课程目标 2	H	L	M	M	M	H
课程目标 3	L	M	H	H	L	H
课程目标 4	L	H	H	H	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《复调音乐基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 复调音乐	2	2
第二章	二声部复调的基本对位	8	8
第三章	对比式二声部	6	6
第四章	模仿式二声部	6	6
第五章	二声部复对位	6	6
第六章	复调乐曲分析	4	4
合计		32	32

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握复调音乐的基本概念；区分主调音乐与复调音乐。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够判断复调音乐的类型。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】复调音乐的基本概念、基本类型。

【难点】复调音乐旋律的特点。

§1.0 复调与对位	0.25学时
§1.1 主调音乐与复调音乐的区别与联系	0.25学时
§1.2 复调音乐产生的历史沿革	0.5学时
§1.3 复调音乐的特点	0.5学时
§1.4 复调的类型	0.5学时

第二章 二声部复调的基本对位

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握二声部单对位中的基本关系。支撑课程目标1。

- 2、能力目标：能运用单对位手法进行单对位写作。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】二声部基本对位。

【难点】一对切分。

§2.1 二声部复调的基本对位

一音对一音	1学时
一音对二音	1学时
一音对四音	1学时
一音对切分音	2学时
一音对华彩	1学时
华彩对华彩	2学时

第三章 对比式二声部

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握对比式二声部的基本概念、对比因素。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用二声部复调的基本对位手法，创作对比式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握对比式二声部的对比因素。

【难点】对比式二声部的写作。

§3.1 对比式二声部的概念	1学时
§3.2 二声部单对位中的基本关系	3学时
音高关系	
节奏关系	
句幅关系	
§3.3 对比式二声部欣赏与创作	2学时

第四章 模仿式二声部

【教学目标】

- 2、知识目标：掌握模仿式二声部的基本概念及模仿类型及分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用模仿式复调的基本对位手法，创作模仿式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】模仿式复调的类型。

【难点】模仿式复调的写作。

§4.1 简单模仿	1学时
§4.2 卡农式模仿	2学时
§4.3 变化模仿	1学时
§4.4 模仿式二声部的欣赏与创作	2学时

第五章 二声部复对位

【教学目标】

- 4、知识目标：理解复对位的基本概念及类型。支撑课程目标1。
- 5、能力目标：能判断分析复对位的类型。支撑课程目标4。
- 2、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】复对位的类型。

【难点】复对位的分析。

§5.1 复对位的基本概念	1学时
§5.2 纵向可动对位	1学时
§5.3 横向可动对位	1学时
§5.4 纵横向可动对位	1学时
§5.5 二声部复对位的欣赏与分析	2学时

第六章 复调乐曲分析

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握小型复调乐曲的类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能对复调乐曲进行分析。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】小型复调乐曲的类型。

【难点】小型复调乐曲的分析。

§6.1 二部创意曲分析	1学时
§6.2 小型复调乐曲分析	1学时
§6.3 小型复调乐曲的欣赏与分析	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。
- 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试

课程目标 2	通过音乐欣赏培养复调听觉意识和复调思维能力	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	应用基本概念、基本原理分析音乐作品中的对位技法。	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 4	运用对位技法进行简单的音乐创作。	习作展示 课后作业 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、出勤率等，期末考试为开卷考试。考试题型为音乐创作题。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

6、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：王安国著，王安国教复调，湖南文艺出版社，2002 年。

2、参考书目：

(1) 赵德义、刘永平，复调音乐基础教程，人民音乐出版社，2001 年。

(2) 张韵璇，复调音乐初级教程，高等教育出版社，2003 年。

(3) 张韵璇，复调音乐分析教程，上海音乐出版社 2009 年。

(4) 杨勇, 对位法, 湖南文艺出版社 2012 年.

4、网上资源:

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的歌曲作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解复调的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓复调的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对复调的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对复调的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解复调音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《流行音乐创作与编曲（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：流行音乐创作与编曲（1），英文名称：Pop Music Creation and Music （1）

课程编码：0602ZY033

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**傅小草

二、课程简介

《流行音乐创作与编曲》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习利用计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解流行音乐创作和编曲的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握使用电脑音乐制作平台，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐创作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器简单熟练完成流行音乐创作与编曲的全过程。

2、具体目标

课程目标 1：

理解流行音乐创作与编曲的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的流行音乐创作与编曲理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用流行音乐创作与编曲的基础概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关小问题；建立分析流行音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解流行音乐创作与编曲的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握流行音乐创作与编曲的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握流行音乐创作与编曲知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对流行音乐创作与编曲的问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。 3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解音乐学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决流行音乐创作与编曲中出现的问题。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外流行音乐创作与编曲现状与趋势，能根据新时代音乐发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 能集体合作完成流行音乐创作和编曲的全程。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一章	第二章	第三章
	流行音乐创作 的基础知识	流行音乐编曲 软件介绍	流行音乐编曲 的基础知识

课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《流行音乐创作与编曲（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	流行音乐创作的基础知识	10	20
第二章	流行音乐编曲软件介绍	10	20
第三章	流行音乐编曲的基础知识	12	24
合计		32	64

第一章 流行音乐创作的基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐创作的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握流行音乐创作的基础知识，并能进行简单的音乐创作。支撑课程目标2。

【重点】电脑音乐的基础知识。

【难点】电脑音乐专有名词的释义。

- | | |
|------------------|-----|
| §1.1 流行音乐旋律的写作 | 4学时 |
| §1.2 流行音乐其他声部的写作 | 6学时 |

第二章 流行音乐编曲软件介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐编曲软件的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握流行音乐编曲软件的操作方法。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐编曲软件介绍及不同软件之间的差异。

【难点】选择一款适合自己的软件并进行较熟练操作。

§1.1 流行音乐编曲软件——Cubase介绍	2学时
§1.2 流行音乐编曲软件——Apple Logic介绍	2学时
§1.3 流行音乐编曲软件——Studio One介绍	2学时
§1.4 流行音乐编曲软件——Reaper介绍	2学时
§1.5 流行音乐编曲软件——FL studio介绍	2学时

第三章 流行音乐编曲的基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐编曲的基础知识，常规管弦类音色的选择。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握流行音乐编曲软件的编曲方法并能完整一首小型音乐作品的编曲。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐编曲音色的选择。

【难点】流行音乐的编曲操作。

§1.1 流行音乐编曲音色介绍及特点	2学时
§1.2 流行音乐编曲音色的选择——弦乐组	2学时
§1.3 流行音乐编曲音色的选择——木管组	2学时
§1.4 流行音乐编曲音色的选择——铜管组	2学时
§1.5 流行音乐编曲音色的选择——打击乐组	2学时
§1.6 流行音乐编曲音色的选择——键盘类组	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行流行音乐创作与编曲相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是流行音乐创作与编曲巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现流行音乐创作与编曲能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑进行流行音乐创作与编曲，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	流行音乐创作与编曲的概念、原理以及分析流行音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为完成流行音乐作品的创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备流行音乐创作与编曲的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备流行音乐创作与编曲的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对流行音乐创作与编曲的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对流行音乐创作与编曲的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《流行音乐创作与编曲（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：流行音乐创作与编曲（2），英文名称：Pop Music Creation and Music （2）

课程编码：0602ZY034

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：** 傅小草

二、课程简介

《流行音乐创作与编曲》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习利用计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解流行音乐创作和编曲的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握使用流行音乐创作与编曲，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐创作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器简单熟练完成流行音乐创作与编曲的全过程。

课程目标 1：

理解流行音乐创作与编曲的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的流行音乐创作与编曲理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用流行音乐创作与编曲的基础概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关小问题；建立分析流行音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解流行音乐创作与编曲的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握流行音乐创作与编曲的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握流行音乐创作与编曲知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对流行音乐创作与编曲的问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。 3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解音乐学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决流行音乐创作与编曲中出现的问题。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外流行音乐创作与编曲现状与趋势，能根据新时代音乐发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 能集体合作完成流行音乐创作和编曲的全程。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 流行音乐编曲 中不同厂商音 色特点	第二章 流行音乐中不 同风格作品的 编曲方法	第三章 流行音乐编曲 作品的结构处 理
--------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《流行音乐创作与编曲（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	流行音乐编曲中不同厂商音色特点	12	24
第二章	流行音乐中不同风格作品的编曲方法	14	28
第三章	流行音乐编曲作品的结构处理	6	12
合计		32	64

第一章 流行音乐编曲中不同厂商音色特点

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐编曲中不同厂商音色特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练了解流行音乐编曲中不同厂商音色特点，并能进行简单的音乐创作。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐编曲中不同厂商音色特点。

【难点】流行音乐编曲中不同厂商音色的区别。

§1.1	流行音乐编曲中不同厂商音色特点	2学时
§1.2	厂商音色介绍——EastWest公司	2学时
§1.2	厂商音色介绍——Kontakt公司	2学时
§1.2	厂商音色介绍——Steinberg公司	2学时
§1.2	厂商音色介绍——Vienna公司	2学时
§1.2	厂商音色介绍——其他公司	2学时

第二章 流行音乐中不同风格作品的编曲方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐中不同风格作品的编曲方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握流行音乐中不同风格作品的编曲方法，并能以此为基础进行小型作品的创编配。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐中不同风格作品的编曲方法的差异。

【难点】流行音乐中不同风格作品的编曲方法的具体体现。

§1.1 流行音乐中的编曲方法差异	2学时
§1.2 流行音乐编曲中风格的具体体现——Blus风格	2学时
§1.3 流行音乐编曲中风格的具体体现——Pop风格	2学时
§1.4 流行音乐编曲中风格的具体体现——Rock	2学时
§1.5 流行音乐编曲中风格的具体体现——中国风风格	2学时
§1.1 流行音乐编曲中风格的具体体现——古风风格	2学时
§1.1 流行音乐编曲中风格的具体体现——主旋律风格	2学时

第三章 流行音乐编曲作品的结构处理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐编曲作品的结构处理，不同结构带来的特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握流行音乐编曲作品的结构处理方法并能完整一首小型音乐作品的编曲。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐编曲作品的结构分类。

【难点】流行音乐编曲作品的结构变化。

§1.1 流行音乐编曲作品的结构处理——常规结构	2学时
§1.2 流行音乐编曲作品的结构处理——变化结构1	2学时
§1.3 流行音乐编曲作品的结构处理——变化结构2	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行流行音乐创作与编曲相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是流行音乐创作与编曲巩固的重要教学环节。学生必须通过自

主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现流行音乐创作与编曲能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑进行流行音乐创作与编曲，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	流行音乐创作与编曲的概念、原理以及分析流行音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为完成流行音乐作品的创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社,2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社,2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备流行音乐创作与编曲的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备流行音乐创作与编曲的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对流行音乐创作与编曲的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对流行音乐创作与编曲的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《录音与混音（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：录音与混音（1），英文名称：Recording and Mixing （1）

课程编码：0602ZY035

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**朱波

二、课程简介

《录音与混音》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习利用计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解录音与混音的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握录音与混音技术，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐创作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器简单熟练完成录音与混音的全过程。

2、具体目标

课程目标 1：

理解录音与混音的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的录音与混音理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用录音与混音的基础概念、原理和技术解决录音与混音的相关小问题；建立分析录音与混音的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解录音与混音的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行

全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握录音与混音的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握录音与混音知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对录音与混音的问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。 3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解音乐学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决录音与混音中出现的问题。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外录音与混音现状与趋势，能根据新时代音乐发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。能集体合作完成录音与混音的全程。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一章 录音与混音 基础知识介绍	第二章 录音中的硬 件设备介绍	第三章 录音中的软件 设备介绍
课程目标 1	H	M	H

课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《录音与混音（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	录音与混音基础知识介绍	8	16
第二章	录音中的硬件设备介绍	12	24
第三章	录音中的软件设备介绍	12	24
合计		32	64

第一章 录音与混音基础知识介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解录音与混音基础知识介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练了解录音与混音基础知识，并能进行简单的录音设备链接。支撑课程目标2。

【重点】录音与混音基础知识介绍。

【难点】录音与混音设备的链接。

§1.1	录音与混音基础知识——原理篇	2学时
§1.2	录音与混音基础知识——链接篇	2学时
§1.3	录音与混音基础知识——录音棚	2学时
§1.4	录音与混音基础知识——混音棚	2学时

第二章 录音中的硬件设备介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解录音中的硬件设备介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握录音中的硬件设备，并将其进行正确的串联，并能以此为基础进行小型作品的录制。支撑课程目标2。

【重点】录音过程中所需要的硬件设备。

【难点】录音过程中设备的正确串联。

§1.1	录音中的硬件设备——话筒	2学时
§1.2	录音中的硬件设备——监听音箱	2学时
§1.3	录音中的硬件设备——监听耳机	2学时
§1.4	录音中的硬件设备——调音台	2学时
§1.5	录音中的硬件设备——话筒放大器	2学时
§1.6	录音中的硬件设备——其他设备	2学时

第三章 录音中的软件设备介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解录音中的软件设备。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握录音中的软件设备，并将其进行正确的串联，并能以此为基础进行小型作品的录制。支撑课程目标2。

【重点】录音中的软件设备介绍。

【难点】录音中的软件设备应用。

§1.1	录音中的软件设备介绍	2学时
§1.2	录音中的软件——Cubase音乐工作站平台介绍及应用	2学时
§1.3	录音中的软件——Nuendo音乐工作站平台介绍及应用	2学时
§1.4	录音中的软件——Protools音乐工作站平台介绍及应用	2学时
§1.5	录音中的软件——压缩器的介绍及应用	2学时
§1.6	录音中的软件——限制器的介绍及应用	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行录音与混音相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是录音与混音知识巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现录音与混音能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑进行录音与混音，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	录音与混音的概念、原理以及分析流行音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为完成流行音乐作品的创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社,2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社,2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备录音与混音的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备录音与混音的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对录音与混音的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对录音与混音的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《录音与混音（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：录音与混音（2），英文名称：Recording and Mixing （2）

课程编码：0602ZY036

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：** 朱波

二、课程简介

《录音与混音》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习利用计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解录音与混音的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握录音与混音技术，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐创作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器简单熟练完成录音与混音的全过程。

2、具体目标

课程目标 1：

理解录音与混音的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的录音与混音理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用录音与混音的基础概念、原理和技术解决录音与混音的相关小问题；建立分析录音与混音的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解录音与混音的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行

全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境下培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握录音与混音的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握录音与混音知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对录音与混音的问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。 3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解音乐学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决录音与混音中出现的问题。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外录音与混音现状与趋势，能根据新时代音乐发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。能集体合作完成录音与混音的全程。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 混音棚的硬件设备介绍	第二章 混音棚的软件设备介绍	第三章 针对不同风格作品的混音方法
课程目标 1	H	M	H

课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《录音与混音（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	混音棚的硬件设备介绍	18	36
第二章	混音棚的软件设备介绍	12	24
第三章	针对不同风格作品的混音方法	2	4
合计		32	64

第一章 混音棚的硬件设备介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解混音棚的硬件设备知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练了解混音棚的硬件设备，并能进行简单的混音设备链接。支撑课程目标2。

【重点】混音棚的硬件设备知识介绍。

【难点】混音棚的硬件设备的链接。

§1.1	混音棚的硬件设备——监听音箱	2学时
§1.2	混音棚的硬件设备——监听耳机	2学时
§1.3	混音棚的硬件设备——混响效果器	2学时
§1.4	混音棚的硬件设备——延迟效果器	2学时
§1.5	混音棚的硬件设备——动态效果器	2学时
§1.6	混音棚的硬件设备——人声效果器	2学时
§1.7	混音棚的硬件设备——吉他效果器	2学时
§1.8	混音棚的硬件设备——母带效果器	2学时
§1.9	混音棚的硬件设备——其他设备	2学时

第二章 混音棚的软件设备介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解混音棚的软件设备知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握混音棚的软件设备，并将其进行正确的串联，并能以此为基础进行小型作品的混音。支撑课程目标2。

【重点】录音过程中所需要的硬件设备。

【难点】录音过程中设备的正确串联。

§1.1 混音棚的软件设备——Cubase音乐工作站平台	2学时
§1.2 混音棚的软件设备——Nuendo音乐工作站平台	2学时
§1.3 混音棚的软件设备——Protools音乐工作站平台	2学时
§1.4 混音棚的软件设备——压缩效果器	2学时
§1.5 混音棚的软件设备——母带效果器	2学时
§1.6 混音棚的软件设备——其他效果器	2学时

第三章 针对不同风格作品的混音方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解针对不同风格作品的混音方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握不同风格作品的混音方法，并能以此为基础进行小型作品的混音。支撑课程目标2。

【重点】不同风格作品的混音方法。

【难点】不同风格作品的混音风格体现。

§1.1 不同风格作品的混音方法——传统风格	2学时
§1.2 针对不同风格作品的混音方法——现代风格	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行录音与混音相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是录音与混音知识巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现录音与混音能力的逐步提

升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑进行录音与混音，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	录音与混音的概念、原理以及分析流行音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为完成流行音乐作品的创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社, 2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社, 2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备录音与混音的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备录音与混音的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对录音与混音的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对录音与混音的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《小型乐队编配》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：小型乐队编配，英文名称：Orchestration of Small Ensemble

课程编码：0602ZY038

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学专业、音乐表演专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、和声学、复调音乐基础、曲式与作品分析

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**傅小草

二、课程简介

《小型乐队编配》是音乐学专业一门专业选修课程，作为一门作曲技术理论选修课程，主要包含两方面内容：乐器法、配器法。乐器法是专门讲述管弦乐队中各种乐器的构造、发音原理、音色特征、乐器性能及演奏技术等方面的内容；配器法则是着重讲述管弦乐队中各种乐器、各类乐器组之间的配合运用等一些技术与方法。

掌握配器技巧，能够使人更深入的了解音乐作品的伟大创作者们掌控交响乐队的敏感度，以及每一位作曲家是如何令一件独特的乐器以最清晰和最富有创造性的方式服务于其音乐思维。通过该课程的学习，使学生大概地了解一些常用乐器的基础知识，能够掌握简单的配器手法及创作思路。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过该课程的学习，使学生大概地了解一些常用乐器的基础知识，能够掌握简单的配器手法及创作思路。掌握配器技巧，能够使学生更深入的了解音乐作品的伟大创作者们掌控交响乐队的敏感度，以及每一位作曲家是如何令一件独特的乐器以最清晰和最富有创造性的方式服务于其音乐思维的。

2、具体目标

课程目标 1：掌握乐队中常用乐器的基础知识。

课程目标 2：掌握简单的配器手法和创作思路。

课程目标 3：广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 4：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业；进行简单的小型乐队的编配；并能熟练地应用于艺术实践和教学活动中，形成学校教育所要求的基本乐理的教学能力，适应中学音乐教学工作的需要。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3 学科素养	3.1 掌握乐器法、配器法的基本知识；掌握总谱的读谱能力和分析能力。	课程目标 1
2 教育情怀	2.3 具有独立研习、分析音乐作品的能力；	课程目标 2
6 综合育人	6.3 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 3
8 沟通合作	8.2 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

五、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	M	H	H	H	H	H	L
课程目标 2	L	L	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	M	H	H	H	H	L
课程目标 4	L	L	H	H	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

六、课程内容和学时安排

《小型乐队编配》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 小型乐队简介	2	2

第二章	管弦乐队概述	2	2
第三章	弓弦乐器与弓弦乐器组	8	8
第四章	木管乐器与木管乐器组	6	6
第五章	铜管乐器与铜管乐器组	6	6
第六章	打击乐器及其在乐队中的运用	4	4
第七章	小型管弦乐队的编配	4	6
合计		32	34

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握小型乐队的基本概念及小型乐队的种类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够判断乐队的类型。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】乐队的编制、乐队的种类。

【难点】乐队与室内乐的区别。

§1.1 小型乐队的基本概念 1学时

§1.2 小型乐队的种类 1学时

第二章 管弦乐队概述

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握管弦乐队的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏能分析乐队的编制及乐器的安排。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】乐队的编制。

【难点】乐队音响的表现要素。

§2.1 乐器	0.25学时
§2.2 乐器组	0.25学时
§2.3 乐队	0.5学时
§2.4 乐队音响的表现要素	1学时

第三章 弓弦乐器与弓弦乐器组

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握弓弦乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏分析乐队中弓弦乐器组的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握弓弦乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】弓弦乐器的编配。

§3.1 弓弦乐器组的乐器	1学时
§3.2 弓弦乐器组中各乐器的一般用法	1学时
§3.3 弓弦乐器组的编配	2学时
§3.4 弓弦乐器音乐欣赏及其音乐创作	4学时

第四章 木管乐器与木管乐器组

【教学目标】

- 3、知识目标：掌握木管乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏分析乐队中木管乐器组的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。。

【重点】掌握木管乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】木管乐器的编配。

§4.1 木管乐器组的乐器	1学时
§4.2 木管乐器组中各乐器的一般用法	1学时

§4.3 木管乐器组的编配	1学时
§4.4 木管乐器音乐欣赏及其音乐创作	3学时

第五章 铜管乐器与铜管乐器组

【教学目标】	
7、知识目标：掌握铜管乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。	
8、能力目标：通过音乐欣赏分析乐队中木管乐器组的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。	
2、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。	
【重点】 掌握铜管乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。	
【难点】 铜管乐器的编配。	
§5.1 铜管乐器组的乐器	1学时
§5.2 铜管乐器组中各乐器的一般用法	1学时
§5.3 铜管乐器组的编配	1学时
§5.4 铜管乐器音乐欣赏及其音乐创作	3学时

第六章 打击乐器及其在乐队中的运用

【教学目标】	
1、知识目标：掌握打击乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。	
2、能力目标：通过音乐欣赏分析乐队中打击乐器组的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。	
3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。。	
【重点】 掌握打击乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。	
【难点】 打击乐器的编配。	
§6.1 打击乐器组的乐器	0.5学时
§6.2 打击管乐器组中各乐器的一般用法	0.5学时
§6.3 打击乐器组的编配	1学时
§6.4 打击管乐器音乐欣赏及其音乐创作	2学时

第七章 小型管弦乐队的编配

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握管弦乐队三要素的乐器安排和分配。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏分析小型管弦乐队中的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握管弦乐队三要素的乐器安排。

【难点】管弦乐队的编配。

§7.1 小型管弦乐队旋律的乐器编配	0.5学时
§7.2 小型管弦乐队和声的乐器编配	0.25学时
§7.3 小型管弦乐队低音声部的乐器编配	0.25学时
§7.4 小型管弦乐队的音乐欣赏及音乐创作	3学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。
- 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试

课程目标 2	通过音乐欣赏培养学生的乐队内心听觉	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	应用基本概念、基本原理分析小型乐队总谱中的乐器法及配器法	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 4	小型乐队音乐的编配	习作展示 课后作业 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、出勤率等，期末考试为开卷考试。考试题型为音乐创作题。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

9、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：高鸿祥著,《配器法基础教程》,人民音乐出版社,2003 年。

2、参考书目：

(1)赵德义、周雪石、赵玉龙、胡向阳,《小型乐队编配教程》,2001 年。

(2)施詠康,《管弦乐队乐器法》,人民音乐出版社,2010 年。

(3)瓦西连科,《交响配器法》,人民音乐出版社,2002 年。

5、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够分析总谱中的乐器安排及配器手法。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解配器的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓配器的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对配器的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对配器的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解配器音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《吟诵音乐创编》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：吟诵音乐创编

英文名称：Chant Music Creation

课程编码：0602ZY233

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：齐瑜 **课程组成员：**王荣、傅小草

二、课程简介

吟诵是传统文人音乐，蕴藏着汉语音乐生成的秘密。是连接着语言与音乐的桥梁，探索深植于汉语音乐中文人精神的门径，进入国学之门的钥匙。本课程是面向所有音乐专业学生的初级吟诵课程。从音乐角度入手，带领学生认识吟诵、掌握吟诵规则和吟诵音乐创编技巧，传承吟诵，找寻中国音乐之根。

本课程分别从吟诵的概念和历史、汉语音乐的生成机制、汉语声韵含义、吟诵技巧、汉语歌曲的欣赏方法、白话诗歌吟诵、白话歌曲与吟诵音乐创编等方面，详细讲授吟诵知识。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习，学生应能够了解吟诵；能够欣赏汉语音乐；学会运用吟诵规则吟诵汉诗文和白话文；掌握白话歌曲和吟诵音乐创编方法；传承吟诵，找到中国音乐之根。

2、具体目标

课程目标 1：了解吟诵的概念和历史；了解汉语音乐形成机制，学会依字行腔；掌握欣赏汉语音乐的方法；了解汉语声调、韵母、韵的含义；学会吟诵白话诗歌；掌握吟诵音乐创编方法。

课程目标 2：能熟练运用胸腹混合式发声方法；学会运用身体摇动辅助发声；掌握腔音唱法；能按照依字行腔、依义行调的规则进行吟诵音乐和白话音乐的创作。

课程目标 3：始终强调学科综合和弘扬民族音乐与文化的基本思想与理念，引导学生树立科

学的世界观、价值观，将音乐教育学相关知识和理论与民族音乐学、地理学、民俗学、历史、文学等人文社会科学知识相融合，激发学生的民族自豪感和爱国情怀，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感。

课程目标 4：布置自学任务，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果结合 PPT 在全班进行汇报和展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1
	3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力，能开展基于实际音乐教育教学问题的行动研究，并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 1
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提	课程目标 3

	升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略,能结合音乐课程特点,挖掘课程思想政治教育资源,将知识学习、能力发展与品德养成相结合,合理设计育人目标、主题和内容,有机开展养成教育,进行综合素质评价,达到教书与育人的统一。	
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识,理解学习共同体的特点与作用,掌握团队协作的基本方法和策略,具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	M	H
课程目标 3	H	H	H	H	H	H
课程目标 4		H	H	H		H

注:表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《吟诵音乐创编》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
第一章	吟诵概论	4	4
第二章	汉语歌曲的欣赏	6	6
第三章	白话诗歌吟诵	6	6
第四章	唱自己的歌	4	6
第五章	汉语声韵有意义	4	2
第六章	吟诵音乐创编	6	6
	随堂考查	2	2
合计		32	32

第一章 吟诵概论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解吟诵的概念和历史，理解汉语音乐形成的机制。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：学会依字行腔。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：认识吟诵的价值；理解学习和传承吟诵的重要意义；使学生爱上我国优秀传统文化，树立民族自信，文化自信；激发学生身为教师的责任感和使命感。支撑课程目标3。

【重点】理解汉语音乐形成的机制。

【难点】学会依字行腔。

【学时】4学时

- | | |
|---------------|--------|
| 第一节 吟诵的概念和历史 | (1 学时) |
| 第二节 汉语音乐的旋律生成 | (1 学时) |
| 第三节 吟诵的依字行腔 | (1 学时) |
| 第四节 吟诵谱练习 | (1 学时) |

第二章 汉语歌曲的欣赏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解汉语歌曲的音义关系，掌握欣赏汉语音乐的方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能结合词曲音义对汉语音乐进行评价。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：开拓学生的音乐视野，提升学生的文学修养，提升审美情操和艺术素养。通过慕课的学习，整理有关汉语歌曲赏析的相关资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握欣赏汉语音乐的方法。

【难点】能结合词曲音义对汉语音乐进行评价。

【学时】6 学时

- | | |
|------------------|--------|
| 第一节 汉语歌曲的音义关系 | (2 学时) |
| 第二节 汉语歌曲的欣赏方法（上） | (2 学时) |
| 第三节 汉语歌曲的欣赏方法（下） | (2 学时) |

第三章 白话诗歌吟诵

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握白话诗歌吟诵方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够即兴编唱儿歌，吟诵白话诗歌。支撑课程目标2。

3、价值目标：爱上我国优秀传统文化，树立民族自信，文化自信；通过训练使学生敢于并乐于进行儿歌的创作。通过慕课的学习，整理有关白话诗歌吟诵的相关资料，并做PPT汇报和展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握白话诗歌吟诵方法，学会编唱儿歌。

【难点】能够即兴编唱儿歌。

【学时】6 学时

第一节 白话诗歌吟诵简介 (2 学时)

第二节 编唱儿歌 (2 学时)

第三节 吟诵白话诗歌 (2 学时)

第四章 唱自己的歌

【教学目标】

1、知识目标：掌握白话音乐的创作方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能依照依字行腔的规则创作白话音乐。支撑课程目标2。

3、价值目标：爱上我国优秀传统文化，树立民族自信，文化自信；通过训练使学生敢于并乐于进行歌曲的创作，唱自己的歌。通过慕课的学习，整理有关白话音乐创作的相关资料，以小组为单位结合PPT进行汇报并展示创作的作品，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握白话音乐的创作方法。

【难点】依照规则进行白话音乐的创作。

【学时】4 学时

第一节 唱自己的歌（上） (2 学时)

第二节 唱自己的歌（下） (2 学时)

第五章 汉语声韵有意义

【教学目标】

1、知识目标：了解汉语声调、韵母和韵的含义。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练掌握音义操，能辨别入声字。支撑课程目标2。

3、价值目标：爱上我国优秀传统文化，了解中文的声音之美，树立民族自信，文化自信。支撑课程目标3。

【重点】理解汉语声调、韵母和韵的含义。

【难点】能辨别入声字，并根据声韵的意义指导文读音。

【学时】4 学时

第一节 古汉语声调的含义 (1 学时)

第二节 韵母的含义 (1 学时)

第三节 韵的含义	(1 学时)
第四节 辨认入声字，学习音义操	(1 学时)

第六章 吟诵音乐创编

【教学目标】

- 1、知识目标：学会吟诵古体诗，掌握吟诵音乐的创编方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握吟诵唱法技巧，能够用“四声对五音”的方法谱曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：爱上我国优秀传统文化，树立民族自信，文化自信；通过训练使学生敢于并乐于进行吟诵音乐的创作。通过慕课的学习，整理有关古体诗吟诵与谱曲的相关资料，并做PPT汇报和演示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的能力。支撑课程目标3、4。

- 【重点】学会古体诗吟诵，掌握吟诵音乐创编方法。
- 【难点】掌握吟诵唱法技巧，能够用“四声对五音”的方法谱曲。
- 【学时】6 学时

第一节 古体诗的吟诵	(2 学时)
第二节 四声对五音	(2 学时)
第四节 吟诵唱法技巧	(2 学时)

随堂考查

【学时】2 学时

六、课程教学基本方法

- 1、课前，发布任务让学生完成慕课相关内容的预习和已学知识点的复习；
- 2、课堂上以讲授法、演示法、模仿法、练习法、引导创作法和讨论法为主，结合PPT展示、视频播放、板书引导、适时互动等形式完成授课内容；
- 3、课后，通过课后作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受部分重点章节的的基本概念和方法，培养学生分析问题、解决问题的能力。
- 4、充分利用慕课资源，运用混合式教学模式，培养学生自学能力，并有效利用课堂教学答疑解惑。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握吟诵的概念及吟诵的规则，能够依照规则进行吟诵音乐创编	随堂考查、小组课堂汇报及展示

课程目标 2	能自如运用腔音等吟诵技巧，能够创编儿歌和白话歌曲；能按照“四声对五音”的方法谱曲。	随堂考查、小组课堂汇报及展示
课程目标 3	树立科学的世界观、价值观，热爱我国优秀传统文化，树立民族自信，文化自信，具备民族自豪感和爱国情怀，具有发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感。	随堂考查、小组课堂汇报及展示
课程目标 4	汉语歌曲的欣赏、白话诗歌吟诵、唱自己的歌、吟诵音乐创编	小组课堂汇报及展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩为分组 PPT 汇报与展示（占比 40%），期末考试为随堂考查（占比 60%）。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	随堂考查		PPT 汇报与展示	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	60%	20	40%
课程目标 2	40	60%	20	40%
课程目标 3	20	40%	30	60%
课程目标 4			30	100%

八、主要教学资源

1、教材：徐健顺. 普通话吟诵教程 [M]. 桂林：广西师范大学出版社，2018 年.

2、参考书目：

徐健顺. 吟诵概论 [M]. 桂林：广西师范大学出版社，2019 年.

3、网上资源：

微信公众号：吟诵教学

<https://www.icourse163.org/course/CNU-1450327351?from=searchPage>

教你学吟诵 慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过课前任务以及慕课等网络资源进行课前预习，适当结合思考题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果结合 PPT 演示在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握吟诵基本概念及吟诵音乐创编方法，构建较为完备的吟诵知识体系。	较为熟练掌握吟诵基本概念及吟诵音乐创编方法，构建较为完备的吟诵知识体系。	掌握吟诵基本概念及吟诵音乐创编方法，构建较为完备的吟诵知识体系。	初步掌握吟诵基本概念及吟诵音乐创编方法，构建较为完备的吟诵知识体系。	未能掌握吟诵基本概念及吟诵音乐创编方法，构建较为完备的吟诵知识体系。
课程目标 2	能够很好地运用所学的吟诵规则进行吟诵音乐创编。	能够较好地运用所学的吟诵规则进行吟诵音乐创编。	能够运用所学的吟诵规则进行吟诵音乐创编。	能够初步运用所学的吟诵规则进行吟诵音乐创编。	无法运用所学的吟诵规则进行吟诵音乐创编。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：齐瑜

审核人：艺术学院教学委员会

《合唱音乐赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合唱音乐赏析，英文名称：Choral Music Appreciation

课程编码：0602ZY040

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱是指集体演唱多声部声乐作品的艺术门类，常有指挥，可有伴奏或无伴奏。它要求单一声部音的高度统一，要求声部之间旋律的和谐，是普及性最强、参与面最广的音乐演出形式之一。人声作为合唱艺术的表现工具，有着其独特的优越性，能够最直接地表达音乐作品中的思想情感，激发听众的情感共鸣。声部的数量没有规定，一般有四个声部。多为男高音区，男中低音区，女高音区，女中低音区。

本课程就是以音乐表演本科的学生为教学对象，课程内容以赏析合唱音乐为主，并拓展合唱音乐的相关知识，如合唱音乐的起源、发展、形式、历史、相关人物等等，通过讲解相关的合唱知识，带着他们了解合唱音乐，使学生们能够感受合唱音乐所带来的魅力，更深刻的理解合唱音乐。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以讲解合唱知识为核心，赏析合唱作品为载体，让学生分小组演唱一首合唱作品为基石，融实践性、艺术性、知识性为一体。本课程要求学生了解合唱音乐，通过正确认识合唱音乐的相关知识，以及对合唱作品的赏析，培养学生对合唱的热爱，掌握与合唱相关的基础知识，树立正确的音乐赏析能力以及正确的艺术观。

2、具体目标

课程目标 1：

了解并掌握基本的合唱音乐审美相关知识。

课程目标 2:

了解并掌握基本的合唱音乐能力

课程目标 3:

通过了解音乐合唱发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过赏析音乐大家的合唱作品，感受他们融入在作品中的情感，树立正确的价值观与人生观。

课程目标 4:

培养学生的学习能力，教师和学生共同合作学习演唱几首合唱作品，让学生能够身临其境的体会到合唱所带来的魅力；同时让学生分小组完成一首合唱作品，自行组织排练，并在课堂上对每个小组进行一些建议，最后在期末进行展示。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱音乐的赏析能力。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合唱音乐的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 具有独立研习、赏析合唱作品的能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和赏析能力；在课堂中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 合唱的 基本知 识	第二课 合唱的 基本知 识 2	第三课 合唱作 品赏析 1	第四课 合唱作 品赏析 2	第五课 合唱作 品赏析 3	第六课 合唱作 品的学 习 1	第七课 合唱作 品的学 习 2	第八课 合唱作 品的展 示

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合唱音乐赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	合唱的基本知识	2	10
第二课	合唱的基本知识 2	2	10
第三课	合唱作品的赏析 1	4	20
第四课	合唱作品的赏析 2	4	20
第五课	合唱作品的学习 1	4	20
第六课	合唱作品的学习 2	4	20
第七课	合唱作品的展示 1	6	30
第八课	合唱作品的展示 2	6	30
合计		32	160

第一课 合唱的基本知识

【教学目标】

- 1、知识目标：讲解合唱相关的基本知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确授课形式；同时了解学生的综合能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生学习经历与演唱程度。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 入校前学习情况	0.5学时
§1.1 专业展示 演唱实际水平与能力	0.5学时
§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	1学时
§1.3 对合唱的理解	1学时

第二课 合唱的基本知识2

【教学目标】

- 1、知识目标：了解合唱的起源、发展历史。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成合唱作品赏析。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过讲解合唱的相关历史及其发展使学生产生兴趣。支撑课程目标4。

【重点】合唱基本知识的讲解

【难点】合唱作品的讲解

§2.1 了解合唱的各个历史时期	0.5学时
§2.2 了解合唱作品	0.5学时
§2.3 了解合唱的形式	1学时
§2.4 布置课后作业：选取国内外任意一个时期的合唱作品进行赏析	1学时

第三课合唱作品的赏析1

【教学目标】

- 1、知识目标：讲解文艺复兴及巴洛克时期的作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：赏析作品。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱赏析能力的提升。支撑课程目标3。

【重点】文艺复兴及巴洛克时期的合唱发展

【难点】了解文艺复兴及巴洛克时期合唱音乐的风格

§3.1 文艺复兴巴洛克时期的背景	1学时
§3.2 文艺复兴巴洛克时期的作品	1学时
§3.3 赏析合唱作品	2学时

第四课 合唱作品的赏析2

【教学目标】

- 1、知识目标：讲解古典主义时期和浪漫主义时期的作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：赏析作品。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱赏析能力的提升。支撑课程目标3。

【重点】古典主义时期及浪漫主义时期的合唱发展

【难点】了解古典主义时期及浪漫主义时期合唱音乐的风格

§4.1 古典主义浪漫主义时期的背景	1学时
§4.2 古典主义浪漫主义时期的作品	1学时
§4.3 赏析合唱作品	2学时

第五课 合唱作品的学习1

【教学目标】

- 1、知识目标：学习合唱作品，保持音准节奏的正确。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】合唱作品学习

【难点】音准的控制

§5.1 合唱谱面的学习	1学时
§5.2 分声部对音准节奏的纠正	1学时
§5.3 完成合唱作品	2学时

第六课 合唱作品的学习2

【教学目标】

- 1、知识目标：学习合唱作品，保持音准节奏的正确。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】合唱作品的学习

【难点】音准的控制

§6.1 合唱谱面的学习	1学时
--------------	-----

§6.2 分声部对音准节奏的纠正	1学时
§6.3 完成合唱作品	2学时

第七课 合唱作品的展示1

【教学目标】	
1、知识目标：熟练掌握合唱作品的演唱。支撑课程目标2。	
2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。	
3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。	
【重点】合唱作品演唱的完整性	
【难点】合唱作品演唱的情感	
§6.1 分声部的练习	2学时
§6.2 全体练习	2学时
§6.3 全体演唱	2学时

第八课 初级曲目3

1、知识目标： 熟练掌握合唱作品的演唱。支撑课程目标2。	
2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。	
3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。	
【重点】音准的把握与节奏的准确对位	
【难点】合练时的整体把控	
§6.1 分小组的练习	2学时
§6.2 各小组的作品演唱	2学时
§6.3 对各小组作品的点评	2学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行合唱训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和

效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习合唱特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习谱面上的音准节奏并共同配合才能演绎完整音乐作品，从而实现合唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。声乐教学的核心是演唱音乐作品，将演唱技术与情感内涵融为一体才是合唱表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	合唱相关知识的掌握	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演唱。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 俞利佳.林放.林华《同声合唱练习曲集 进阶篇》，上海音乐学院出版社，2020 年

(2) 马革顺.《合唱与合唱指挥简明教程》，上海音乐学院出版社，2008 年.

2、参考书目：

(1)马革顺.《合唱学新编》，上海音乐学院出版社，2008 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴名作与演奏赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴名作与演奏赏析

英文名称：Appreciation of Piano Masterpieces and Performance

课程编码：0602ZY041

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、钢琴基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：李莉

二、课程简介

《钢琴名作与演奏赏析》是音乐学专业选修课程。钢琴音乐是音乐艺术领域中一个极为重要的组成部分。本课程主要讲授欧洲为主体的西方钢琴音乐的作曲家和代表作品，内容涵盖巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期及印象主义时期到二十世纪的钢琴音乐文化发展概况。通过介绍各阶段的代表作家，倾听他们的作品，更有助于了解各时期的音乐风格特点。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，需要掌握一定的音乐基本乐理知识。要求学生通过学习该课程后，掌握不同历史时期的钢琴音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名钢琴音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和音乐实践活动打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《钢琴名作与演奏赏析》着眼于钢琴音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握西方钢琴音乐历史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、重要作曲家及其代表作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的音乐理论基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解西方主要作曲家及其钢琴作品；了解西方钢琴主要体裁形式；了解各个不

同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品；构建较为完备的钢琴音乐基础知识体系。

课程目标 2：能够理解钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；能够对著名钢琴作品艺术特征具有深入的理解；培养学生具有较强的艺术理解能力和分析能力；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3：能够分析鉴赏重要的钢琴音乐作品，对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	H	H	H	M	L	H
课程目标 3			H	H	H	L	L	H
课程目标 4			M	M	L	L		M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴名作与演奏赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	钢琴音乐发展简史	2	4
第二章	巴洛克时期的键盘音乐	2	6
第三章	古典主义时期的钢琴音乐	6	6
第四章	浪漫主义时期的钢琴音乐	8	10
第五章	19 世纪俄罗斯的钢琴音乐	4	6
第六章	19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐	2	2
第七章	20 世纪法国印象主义的钢琴音乐	2	4
第八章	20 世纪（印象主义以后）的钢琴音乐	2	2
第九章	中国钢琴音乐的产生与发展	2	2
合计		32	42

第一章 钢琴音乐发展简史

【教学目标】

- 1、知识目标：键盘乐器的构造与发音原理，键盘乐器的历史沿革。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解键盘乐器发展变化的历史，理解键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过键盘乐器形制的发展及其对音乐历史发展的影响，树立历史唯物主义世界观，人生观。支撑课程目标3。

【重点】掌握钢琴的发展演变历史。

【难点】键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。

§1.1 概述	0.5 学时
§1.2 管风琴	0.25 学时
§1.3 古钢琴	0.25 学时
§1.4 钢琴	0.75 学时
§1.5 结语	0.25 学时

第二章 巴洛克时期的键盘音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解约·塞·巴赫的键盘音乐创作及其风格特点，了解约·塞·巴赫同时代的键盘音乐作曲家及其音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解约·塞·巴赫的键盘音乐创作及其风格特点，能够熟悉约·塞·巴赫同时代的键盘音乐作曲家的音乐创作及其与约·塞·巴赫风格的区别。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对约·塞·巴赫的键盘音乐的理解，培养复调音乐的审美能力与艺术价值判断能力。支撑课程目标3。

【重点】约·塞·巴赫的键盘音乐创作。

【难点】约·塞·巴赫的键盘音乐风格特点与艺术价值。

§2.1 巴洛克时期的整体风格概述及介绍巴赫。	0.5 学时
§2.2 欣赏《英国组曲》第三首，并按照谱例进行演奏示范及讲解。	1 学时
§2.3 简要介绍亨德尔与斯卡拉蒂的键盘音乐	0.5 学时

第三章 古典时期的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古典主义时期的社会历史背景与主要思潮，了解古典主义时期音乐风格的变化，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握古典主义时期键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对古典主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】古典主义时期重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】古典主义时期重要作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§3.1 约瑟夫·海顿作品欣赏并分析	2 学时
--------------------	------

§3.2 沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特作品欣赏并分析	2 学时
§3.3 路德维希·凡·贝多芬 作品欣赏并分析	2学时

第四章 浪漫主义时期的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解浪漫主义时期的社会历史背景与主要思潮，了解浪漫主义时期音乐风格的变化，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解浪漫主义时期的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握浪漫主义时期键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对浪漫主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】浪漫主义时期重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】浪漫主义时期重要作曲家的钢琴音乐风格特点。

§4.1概述	1学时
§4.2韦伯《邀舞》 欣赏与讲解	1学时
§4.3 弗朗兹·舒伯特作品介绍与讲解	1 学时
§4.4 门德尔松《无词歌》欣赏与讲解	1 学时
§4.5 弗雷德里克·肖邦作品欣赏与讲解	2 学时
§4.6 弗朗兹·李斯特作品欣赏与讲解	2 学时

第五章 19 世纪俄罗斯的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解19世纪俄罗斯的社会历史背景与主要思潮，了解19世纪欧洲民族乐派与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解19世纪音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对民族乐派键盘音乐的鉴赏与审美能力。思考民族乐派钢琴音乐的发展对我国钢琴音乐发展的借鉴意义。支撑课程目标3。

【重点】19世纪俄罗斯民族乐派重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】19世纪俄罗斯民族乐派作曲家的钢琴音乐风格特点。

§5.1柴科夫斯基，钢琴协奏曲等作品欣赏与讲解	1学时
-------------------------	-----

第六章 19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解19世纪欧洲民族乐派的社会历史背景与主要思潮，了解19世纪欧洲民族乐派与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解19世纪欧洲民族乐派的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握19世纪欧洲民族乐派键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对民族乐派键盘音乐的鉴赏与审美能力。思考民族乐派键盘音乐的发展对我国键盘音乐发展的借鉴意义。支撑课程目标3。
- 【重点】19世纪欧洲民族乐派重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】19世纪欧洲民族乐派作曲家的键盘音乐风格特点。
- §6.1挪威钢琴民族乐派，欣赏格里格的钢琴作品与风格

1学时
- §6.2 西班牙民族乐派

1 学时

第七章 20 世纪法国印象主义的钢琴音乐

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解20世纪法国印象主义的社会历史背景与主要思潮，了解20世纪法国印象主义与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解与把握20世纪法国印象主义键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的欣赏，培养对20世纪法国印象主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。
- 【重点】20世纪法国印象主义重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】20世纪法国印象主义作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。
- §7.1 克洛德·德彪西

1 学时
- §7.2 莫里斯·拉威尔

1 学时

第八章 20 世纪（印象主义以后）的钢琴音乐

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解20世的社会历史背景与主要思潮，了解20世纪音乐风格的多元化发展，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解20世纪的社会历史背景与主要思潮对音乐风格多元化变化的影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解20世纪键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对20世纪键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】20世纪重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】传统的音乐审美习惯的改变。

§8.1 表现主义 1 学时

§8.2 新古典主义 1 学时

第九章 钢琴音乐在中国的发展

【教学目标】

1、知识目标：了解中国钢琴音乐创作的基本情况。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够认识理解钢琴艺术在中国的发展及其与中国文化的关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：思考钢琴艺术在中国的发展及其与社会历史背景的关系，增强民族自信。支撑课程目标3。

【重点】中国钢琴音乐的创作。

【难点】传统与创新的平衡。

§9.1 1949年以前的钢琴音乐 1 学时

§9.2 1949年以后的钢琴音乐 1 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 北京：人民音乐出版社，2003 年.

2.参考书目：

[1] 唐纳德杰格劳特. 西方音乐史 [M] . 北京：人民音乐出版社，1996.

[2] 余润洋. 西方音乐通史 [M] . 上海：上海音乐出版社，2001.

[3] 赵晓生. 钢琴演奏之道(第三版) [M] . 上海：上海音乐出版社，2007.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方主要作曲家及其钢琴作品；熟练掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；充分了解中国著名钢琴音乐作品。	充分了解西方主要作曲家及其钢琴作品；熟练掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品。	比较了解西方主要作曲家及其钢琴作品；较好掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；比较了解中国著名钢琴音乐作品。	了解西方主要作曲家及其钢琴作品；掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品。	不了解西方主要作曲家及其钢琴作品；不掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；不了解中国著名钢琴音乐作品。
课程目标 2	熟练掌握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；充分把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	充分把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；充分把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	比较熟练掌握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；比较了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；不能把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	对钢琴音乐艺术实践有很强的音乐审美及鉴赏能力；高度具备从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有较强的音乐审美及鉴赏能力；充分具备运用从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有基本的音乐审美及鉴赏能力；基本具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；不具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：李莉

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐名作与演奏赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：器乐名作与演奏赏析

课程英文名称：Appreciation of Musical Instruments Masterpieces and Performance

课程编码：0602ZY042

学 分：2

总学时/理论：32/32

适用专业：音乐学（师范）、音乐表演

课程性质：专业选修课

先修课程：基础乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙鹏飞

课程组成员：薛睿韬、李莉、黄燕、齐瑜

二、课程简介

《器乐名作与演奏赏析》是音乐学（师范）与音乐表演专业一门选修课程。该课程以审美为主旨，以古今中外优秀的音乐作品为媒介，内容涉及不同音乐体裁、不同风格、不同时期的经典音乐作品。在音乐赏析的过程中，结合与审美相关的音乐美学、音乐心理学知识展开教学，以期达到提高学生音乐审美能力的宗旨。该课程注重个性化教学并因材施教，将音乐作为一种文化，提高学生的音乐审美能力，同时将中外音乐作品作为一扇了解世界文化的独特窗口。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐名作与演奏赏析课教学目的是通过欣赏经典的音乐作品，了解音乐的背景，理解音乐语言，掌握音乐的基本规律，感受音乐的内在精神，在音乐欣赏中不断探求音乐的真谛，丰富音乐素养，提高审美情趣，引导学生打开欣赏音乐之门，从而更深层次的理解音乐的内涵，培养高尚的情操和品格，为后续的中国音乐史与名作欣赏、西方音乐史与名作欣赏等课程打下良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从历史文化、政治思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感，正确认识中西方音乐文化，同时增强我国传统音乐文化的认知，深刻认识到中华传统音乐文化的多姿多彩和博大精深。

课程目标 2：掌握中西方音乐文化各个时期的史实概况、艺术流派、美学思想、风格特点、代表人物、经典作品等。

课程目标 3：掌握鉴赏音乐的方法，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的鉴赏路径。

课程目标 4：掌握音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的分析能力，并且具备从事基础审美教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

	课 程 内 容	音 乐 欣 赏	声 乐 艺 术	中 国 民 歌	外 国 民 歌	中 国 戏 曲	中 国 民 族	外 国 经 典	中 国 民 间	西 方 乐 器	中 国 民 族	外 国 交 响
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

课程 目 标	基 础 知 识					歌 剧	歌 剧	乐 器		交 响 乐	乐
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	H	L	M	M	H	L	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	M	L	H	L	M	L	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

本课程的教学方式采用教授讲授与多媒体欣赏相结合，教学安排分为三部分：基础知识、基本理论和方法、基本技能。

（一）基础知识

了解中西方各时期的艺术流派、美学思想、风格特点、代表人物、经典作品。

（二）基本理论和方法

以欣赏经典音乐作品为主，着重培养学生对音乐作品的艺术感受、理解和审美体验。鼓励学生积极参与教学过程，通过对学生现场演唱进行指导等方式，激发学生学习音乐的兴趣和热情。充分利用多媒体和各种现代化教学手段，最大限度地强化学生的听觉审美感受。教学形式多样化，除课堂教学外，可通过开展丰富多彩的课外音乐欣赏活动，如举办音乐欣赏讲座、组织学生听交响音乐会等，使音乐欣赏课程取得更佳效果。

（三）基本技能

掌握欣赏音乐的基本方法，了解音乐的基本常识，提高审美意识与艺术素养。

（三）课程教学的重点及难点

重点在于赏析，对中西方同类型音乐从文化差异和文化融合的角度比较与整合分析音乐作品的文化内涵；难点在于经典音乐作品在中西方各个时期发展演变中所呈现的特殊意义的理解。

1、课堂理论教学内容与学时安排

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
----	----	------	-------------------------

音乐欣赏基础知识	一、音乐语言 二、音乐语言的内部结构 三、怎样欣赏音乐	2	6
声乐艺术	一、人声的分类 二、声乐作品的体裁 三、声乐作品的表演形式	2	4
中国民歌	一、山歌 二、小调 三、号子	4	8
外国民歌	一、亚洲 二、非洲 三、欧洲 四、美洲 五、大洋洲	2	4
中国戏曲	一、京剧 二、越剧 三、评剧 四、黄梅戏 五、豫剧 六、秦腔 七、楚剧 八、汉剧 九、荆州花鼓戏 十、荆河戏	3	6
中国民族歌剧	一、白毛女 二、小二黑结婚 三、刘胡兰 四、洪湖赤卫队 五、刘三姐 六、玉鸟“兵站” 七、长征 八、原野 九、兰花花 十、赵氏孤儿	4	8
外国经典歌剧	一、卡门 二、茶花女 三、图兰朵 四、托斯卡 五、蝴蝶夫人 六、费加罗的婚礼 七、塞维利亚的理发师 八、魔笛 九、蝴蝶夫人 十、艺术家的生涯	3	6
中国民间乐器	一、古琴	4	8

	二、古筝 三、琵琶 四、笙 五、笛子 六、唢呐 七、扬琴 八、二胡 九、京胡 十、鼓		
西方乐器	一、钢琴 二、手风琴 三、小提琴 四、大提琴 五、小号 六、圆号 七、古典吉他 八、长笛 九、萨克斯 十、马林巴	3	4
中国民族交响乐	一、春江花月夜 二、紫竹调 三、金蛇狂舞 四、翠湖春晓 五、步步高 六、春节序曲 七、彩云追月 八、花好月圆 九、红旗颂 十、梁祝	3	6
外国交响乐	一、莫扎特第四十交响曲 二、贝多芬第三交响曲 三、贝多芬第五交响曲 四、贝多芬第九交响曲 五、德沃夏克第九交响曲 六、普罗科菲耶夫《彼得与狼》 七、柏辽兹《幻想交响曲》 八、柴可夫斯基第六交响曲 九、舒伯特《未完成的交响曲》 十、舒曼第四交响曲	2	4
合计		32	64

六、课程教学基本方法

课堂讲授中要重点对基本概念、基本方法的讲解;采用启发式教学,培养学生思考问题、分析问题和解决问题的能力;引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;增加

讨论课，调动学生学习的主观能动性；注意培养学生提高利用标准、规范及手册等技术资料的能力。讲课要联系实际并注重培养学生的创新能力。在教学中采用多媒体和各种现代化教学手段，以确保在有限的学时内，全面、高质量地完成课程教学任务。

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以欣赏为主，结合 PPT 展示、视频或音频播放完成授课内容；课后，通过聆听同类型的经典音乐作品加强学生对音乐作品内涵与价值的理解，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以中西方经典音乐作品为核心，以音乐史与传统音乐学为理论基础，注重学生在学习过程中掌握鉴赏分析中西方各个时期经典音乐作品的方法和路径，培养学生独立开展案例分析、思维创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。

1、课堂讲授

主要采取讲授、音频听辨、视频教学。

2、案例分析

选取中西方经典音乐作品与代表性音乐家创作思想进行分析。

3、讨论分析与论文撰写

结合音乐史料文献、文物、音响、影响等，对相关材料进行师生讨论，并撰写相关论文。

4、汇报答辩

学生根据兴趣建立小组，通过合理分工制作选题 PPT 和撰写论文，由教师组进行答辩评判。

七、考核及成绩评定方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论、基本方法、基本路径	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT 汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以论

文答辩形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	20	60%					50	40%		
课程目标 4	40	50%					50	20%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

1、教材：康玲. 中国传统音乐欣赏与实践[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2013.

2、参考书目：

[1] 苏丽. 中国民间音乐欣赏[M]. 济南：山东人民出版社，2015.

[2] 钱国桢. 中国曲艺音乐作品分析[M]. 天津：百花文艺出版社，2018.

[3] 李贞华. 音乐名作欣赏[M]. 天津：百花文艺出版社，2019.

[4] (美) 艾伦·科普兰，曹利群译. 如何听懂音乐[M]. 天津：百花文艺出版社，2017.

[5] 叶沃，蔡若愚. 中国音乐欣赏[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2016.

[6] (美) 约瑟夫·马克利斯，克里斯廷·福尼，徐康荣译. 北京：人民音乐出版社，2010.

3、网上资源：<https://www.icourse163.org/spoc/course/GDY157-1451559177?tid=1452048470> 齐鲁师范学院器乐名作演奏与赏析慕课

九、课程学习建议

1. 自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2. 小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3. 研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐知识体系。	较为熟练掌握中西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐知识体系。	基本熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐知识体系。	初步熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐知识体系。	未能熟练掌握中西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法。
课程目标 2	对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品具有很好的理解能力，很好把握中西方经典音乐作品研究的学科发展前沿。	具备较好的对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品理解能力，较好把握中西方经典音乐作品研究的学科发展前沿。	具备一定的对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品具有很好的理解能力，对中西方经典音乐作品研究的学科发展前沿有基本了解。	初步具备对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品具有很好的理解能力，对中西方经典音乐作品研究的学科发展前沿有一些了解。	未具备对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品具有很好的理解能力。
课程目标 3	具备很扎实的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备较完备的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备一定的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	初步具备一定的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	未具备一定的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。
课程目标 4	能够对中西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有深刻的音乐观念认识与价值判断。	能够对中西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有正确的音乐观念认识与价值判断。	能够对中西方音乐文化和经典作品进行理论研究，具有较为正确的音乐观念认识与价值判断。	能够对中西方音乐文化和经典作品进行理论研究，具有一定的音乐观念认识与价值判断。	不能够对中西方音乐文化和经典作品进行理论研究与价值判断。

编写人：孙鹏飞

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐名作与名作赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐名作与演唱赏析，英文名称：The Vocal Music Works and Vocal Appreciation

课程编码：0602ZY043

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐、乐理、曲式、中西方音乐史、民族民间音乐概论

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋 **课程组成员：**

二、课程简介

声乐名作与演唱赏析是针对音乐学本科专业开设的专业选修课程，该课程是通过对古、今、中、外声乐作品的欣赏和不同演唱者对作品处理的方式与方法；对其声乐作品的历史背景、文化氛围以及演唱技巧，表现形式的分析，加深对声乐发展过程、演唱技法演变地了解。通过对作品的了解与赏析储备声乐名作与演唱赏析的重要理论知识，丰富学生对声乐作品的理解与分析和提高演唱赏析的艺术鉴赏能力。

其内容包括：音乐的表现特征与欣赏心理；音乐的表现要素、手法和结构；多元音乐文化与音乐功能多元化；音乐的风格和流派；人声的分类、演唱形式和风格；中国民歌和民间歌舞音乐、外国民歌；声乐体裁。

本课程培养学生用基础学科的认知构建声乐作品的综合鉴赏分析能力的思维方式，以及演唱形式和方法还有风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

声乐名作与演唱赏析是培养学生认知和情感体验的意象表现，以及关于艺术对象特征分析，由诸多要素所构成的完整形象的整体性把握，是一种主动积极的艺术审美体验。本课程要求学生

对艺术对象形式的感知，能够激发更为复杂的艺术心理活动，从而进一步达到对其内在精神和丰富生动的情感表现，艺术形象内涵结构的深刻体验和理解。

2、具体目标

课程目标 1：理解音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。

课程目标 2：能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力能有效的运用到演唱或艺术创作中。

课程目标 3：通过声乐名作鉴赏的认知，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，培养学生勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握作品鉴赏的基本知识、基本方法，接受作品鉴赏思路和研究方法的训练，能够立足基础分析、创新思维和方法深入把握作品鉴赏知识体系在实际艺术创作中的应用。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解声乐艺术作品鉴赏等领域的相关性以及与社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际艺术创作的综合分析 with 探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解声乐作品艺术审美的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合作品鉴赏提升学生的艺术素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的创新观念和艺术技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	L	M	L	M
课程目标 3	M	M	M	M	L	M	L
课程目标 4		L			L		

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐名作与演唱赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	音乐的表现特征与欣赏心理	2	4
第二章	音乐的表现要素手法和结构	2	4
第三章	多元音乐文化与功能多元化	2	4
第四章	音乐风格和流派	6	8
第五章	人声的分类演唱形式和风格	2	4
第六章	中国民歌、民间、外国民歌	6	8
第七章	声乐体裁与歌剧	12	10
合计		32	42

第一章 音乐的表现特征与欣赏心理

【教学目标】

1、知识目标：了解音乐本质的问题，即音乐究竟表现什么的问题，了解音乐的基本表现要素包含音高、音强、音色、时值等；了解音乐的基本组织及结构特征包括节奏、节拍、旋律、和声、

复调、调式与调性、配器等。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用基本概念认识激发人对于主客观现实的情感反映和体验；能运用音乐音响的特有运动形态来进行艺术审美与创作。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过音乐表现特征与欣赏心理的认知，培养思想境界高尚、良好艺术文化修养和健康的艺术趣味的欣赏着；激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解音乐表现特征的基本概念。

【难点】音乐欣赏的功能性原理。

§1.1 关于音乐的本质	0.25学时
§1.2 音乐的纯形式特征及其欣赏	0.25学时
§1.3 音乐的抒情性特征及其欣赏	0.25学时
§1.4 音乐的描绘性特征及其欣赏	0.25学时
§1.5 音乐欣赏心理	1学时

第二章 音乐的表现要素手法和结构

【教学目标】

1、知识目标：掌握音乐的基本表现要素包括旋律、调式调性、和声、节奏节拍、速度、音强、音色、音区、织体；掌握音乐的常见表现手法和结构包括动机、主题、主题的常见表现手法、曲式结构；支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用基本原理及概念提升自身的思维发展逻辑、情感表现方式和意义；作为欣赏者必须懂得一些音乐的表现要素、手段、结构和技巧。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过音乐表现要素手法和结构，了解和熟悉音乐语言，才会更加聚精会神聆听音乐，才会全身心的投入到艺术审美体验之中，不同时期和社会背景下的声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀；并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握音乐的基本表现要素。

【难点】音乐思维手段和表达方法的运用。

§2.1 音乐的基本表现要素 (旋律、调式调性、和声、节奏节拍、速度、音强、音色、音区、织体)	1学时
§2.2 音乐的常见表现手法和结构 (动机、主题、主题的常见表现手法、曲式结构)	1学时

第三章 多元音乐文化与功能多元化

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握多元音乐文化观；掌握音乐与社会劳动生产实践的关系，音乐与宗教、音乐与语言关系等；掌握民族音乐风格的形成与自然、历史、社会文化背景关系；掌握音乐的美育效能，培养敏锐的审美感知能力、丰富高尚的感情、丰富的审美想象力；掌握音乐的实用功能包括音乐治疗、音乐在工业、商业中的运用等。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用多元音乐文化和功能性，从不同声乐作品中找到更为丰富和饱满的分析方向与思维能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过音乐文化与功能的多元化，在声乐作品中激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的建设做好准备。支撑课程目标3。

【重点】音乐审美的文化与民族关系。

【难点】理解音乐美育效能和实用功能的区别。

§3.1 多元音乐文化观	0.25学时
§3.2 音乐与民族生活	0.25学时
§3.3 音乐与民族特征	0.25学时
§3.4 音乐的美育效能	0.25学时
§3.5 音乐的实用功能	1学时

第四章 音乐风格和流派

【教学目标】

- 1、知识目标：理解音乐风格的多样性和一致性的区别；掌握中世纪和文艺复兴时期的音乐基本概况，了解巴洛克时期的音乐，抒情独唱、歌剧、清唱剧、康塔塔等；掌握古典时期的音乐；理解浪漫时期的音乐代表人物及作品风格。掌握20世纪的音乐中印象派、表现主义、新古典主义、十二音体系等；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用音乐风格和流派找准声乐作品的创作风格与鉴赏分析方向。建立个人艺术观点、创作主张、个性气质等。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过不同时期风格的理解，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的建设做好准备。支撑课程目标3。

【重点】掌握各时期音乐基本风格。

【难点】理解音乐流派的划分问题。

§4.1 关于音乐风格	1学时
§4.2 中世纪和文艺复兴时期的音乐	1学时
§4.3巴洛克时期的音乐	1学时
§4.4 古典时期的音乐	1学时
§4.5 浪漫时期的音乐	1学时
§4.6 20世纪的音乐	1学时

第五章 人声的分类演唱形式和风格

【教学目标】

- 1、知识目标：理解人声的分类，抒情、花腔、戏剧女高音，女中音和女高音，抒情和戏剧男高音，男中音和男低音，童声；理解 声乐演唱形式包括独唱、齐唱、重唱、合唱等；理解声乐演唱方法和风格有美声唱法、民族唱法、通俗唱法等；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过人声分类及演唱形式与风格的认知，能高效率分辨自身的声部问题、适合何种演唱风格的形式，培养学生对声乐认知的辩证唯物主义世界观。支撑课程目标3。

【重点】掌握人声的分类演唱形式。

【难点】歌唱风格的把握。

§5.1 人声的分类	0.5学时
§5.2 声乐演唱形式	1学时
§5.3 声乐演唱方法和风格	1.5学时

第六章 中国民歌、民间、外国民歌

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中国民歌、民间歌舞音乐、外国民歌的基本概念；掌握民歌的产生和一般特点；掌握汉族民歌的体裁特征；掌握中国少数民族民歌概念，包括蒙古族长调民歌、花儿、维吾尔族民歌、哈萨克族民歌等；掌握汉族民间歌舞例如秧歌、花灯、采茶、二人台等。掌握少数民族歌舞如藏族歌舞音乐、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族、等；了解外国民歌部分代表作品；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能对中国民歌、民间歌舞音乐、外国民歌的特点和体裁特征的人职责，具备较强的作品鉴赏能力。支撑课程目标2。

【重点】掌握各种民歌音乐的风格特征。

【难点】不同民歌风格的比较分析。

§6.1 中国民歌	2 学时
§6.2 中国民间歌舞音乐	2学时
§6.3 外国民歌	2学时

第七章 声乐体裁与歌剧

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握颂歌和抒情歌曲、叙事曲和表演唱、诙谐歌曲和讽刺歌曲、进行曲和舞蹈歌曲、群众歌曲和艺术歌曲、合唱和大合唱的基本概念；了解歌剧概述；掌握歌剧音乐的一般特点及作品欣赏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能辨别不同体裁的声乐作品；能运用理论构架体系阐明作品分析结论。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过不同声乐作品实验案例分析，培养学生对艺术严谨认真的态度；通过查阅与声乐相关的艺术家的艺术素养和爱国情怀，并做PPT进行汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】声乐作品体裁认知

【难点】歌剧鉴赏

§7.1颂歌和抒情歌曲	1学时
§7.2 叙事歌曲和表演唱	1学时
§7.3 诙谐歌曲和讽刺歌曲	1学时
§7.4进行曲和舞蹈歌曲	1学时
§7.5 群众歌曲和艺术歌曲	1学时
§7.6组歌	0.5学时
§7.7合唱和大合唱	0.5学时
§7.8歌剧概述	1学时
§7.9歌剧音乐的一般特点及作品欣赏	5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与声乐作品相关的基本概念，从而学会运用相关知识解决创作和研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程是三年级学习的专业基础课程、对声乐作品的综合鉴赏分析能力要求较高，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的理论构架较为复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会多接触不同类型的声乐作品。充分应用理论构架的体系的认知，找到认知作品的多种方法。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与社会、经济、政治、文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念与基本原理（理论知识构架体系）	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概念、基本原理问题、解决问题的能力；理论知识在艺术创作和科学研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备很强的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	通过综合理论知识的认知结合作品展开鉴赏分析，采用分组讨论，要剧本团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系，共同协作集大智探讨分析。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂开卷考试

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		分组协作 +PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《音乐欣赏》周世斌主编，西南师范大学出版社，2010 年。

2、参考书目：

- (1) 刘琳，声乐演唱艺术理论与经典作品鉴赏，中国纺织出版社，2017 年。
- (2) 罗杰凯米恩，听音乐 北京联合出版公司，2007 年。
- (3) 张豫宁，中国声乐艺术的流变与作品鉴赏，中国书籍出版社，2016 年。
- (4) 殷瑰娇，民族声乐艺术理论及作品就是，高等教育出版社，2013 年。
- (5) 赵凯华，音乐分析指南，上海音乐出版社，1998 年。

3、网上资源：

https://www.bilibili.com/video/BV1px41127Bx/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.16

音乐鉴赏，周海宏

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。	较为熟练掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。	掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。	初步掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。	未能掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力能有效的运用到演唱或艺术创作中。	具备较好的运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力较为有效的运用到演唱或艺术创作中。	具备一定的运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力有效的运用到演唱或艺术创作中。	具备初步的运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力初步有效的运用到演唱或艺术创作中。	未具备运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力未能有效的运用到演唱或艺术创作中。
课程目标 3	具备很强的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过优秀声乐作	具备较强的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过优秀声乐作	具备一定的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，基本达到勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；基本通过	具备初步的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，初步达到勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；初步通过	不具备辩证唯物主义世界观；未能通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，不具备勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；未能通过优秀

	品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《戏剧表演与名作赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：戏剧表演与名作赏析，英文名称：Drama and music appreciation

课程编码：0602ZY044

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

二、课程简介

戏剧表演与名作赏析是针对本科音乐学专业的学生开设的，是专业选修课程。通过对戏剧作品的欣赏，使学生了解戏剧的常识，懂得如何去欣赏戏剧，如何塑造人物，如何参与舞台表演，提高学生的艺术欣赏水平，从而增强学生的审美能力。该课程选取古今中外戏剧名家名作，分析、阐述其艺术特色。其任务在对戏剧经典作品的赏析之中，基本掌握戏剧艺术的一般规律，了解名家名作，培养学生接触与欣赏戏剧艺术的兴趣及艺术感悟能力和初步的理论分析能力。

其内容包括：演员的总体素质；松弛与控制、注意力训练、信念与真实感、感受力与适应力训练、观察与模拟训练、形体语音表现力训练；体验与体现的统一；行动是表演艺术的基础；创作方法的基础训练；分析剧本角色；角色构思；角色的体现；排练各阶段分析；戏剧明做的鉴赏分析等

本课程培养学生深入思考、分析的兴趣，把理论探讨和具体戏剧作品的赏析相结合，把课堂上的理论知识和戏剧观摩、创造性的分析相结合，从而能够提高分析、评论和赏析戏剧作品的能力。学好该课程，为学生毕业后从事音乐舞台表演内工作和弘扬优秀戏剧传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

戏剧表演与名作赏析主要是使学生了解戏剧的常识，懂得如何去欣赏戏剧，如何塑造人物，如何参与舞台表演，从而提高学生的艺术欣赏水平，从而增强学生的审美能力。该课程选取古今

中外戏剧名家名作，分析、阐述其艺术特色。其任务在对戏剧经典作品的赏析之中，基本掌握戏剧艺术的一般规律，了解名家名作，培养学生接触与欣赏戏剧艺术的兴趣及艺术感悟能力和初步的理论分析能力。从而能最终能掌握戏剧的四要素剧本、演员、观众、剧场之间的联系。为毕业后从事音乐或戏剧表演类教学、科研工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。

课程目标 2：能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。

课程目标 3：通过戏剧表演基础理论的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与不同时期的戏剧作品及创作者生平的介绍，培养学生精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握戏剧表演的基本知识、基本表演方法，接受科学思维和表演研究方法的训练，能够立足戏剧角度和表演人物塑造的深入把握戏剧表演知识体系的前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解戏剧与表演学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际人物塑造和表演问题进行综合分析与探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解戏剧表演的价值及其作品鉴赏的方法，能够有机结合表演训练教学提升学生的艺术创作素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	M	M	M
课程目标 4	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《戏剧表演与名作赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	基础训练篇	14	16
第二章	角色创造篇	8	10
第三章	中国戏剧名作	10	12
合计		32	38

第一章 基础训练篇

【教学目标】

- 1、知识目标：了解创作者演员的素质，了解演员创作素质的训练类别；了解何为体验与体现的统一。复习并掌握行动表演艺术的基础；学习并理解关于创作方法的基础训练要求。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用表演的基础训练方法；感受戏剧角色中的艺术魅力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过表演艺术让观众从演员所创造出来的舞台人物形象中获得对于人生有益的启示，在艺术修养上有所提高最终能获得审美上的满足，同时也通过表演激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解演员基本素质和训练方法。

【难点】基础训练方式与实践结合的思考。

§1.1 创作者——演员的素质	2学时
演员的总体素质、演员的创作素质	
§1.2 素质创作练习	4学时
松弛与控制	
注意力的训练	
想象力的训练	
信念与真实感	
感受力与适应力的训练	
观察与模拟的训练形体语言表现力的训练	
综合训练	
§1.3 体验与体现的统一	2学时
演员与角色关系	
内部与外部的关系	
§1.4行动——表演艺术的基础	3学时
什么是行动	
行动的三要素	
行动与规定情境	
形体性动作与言语动作	
行动的过程	
行动中的交流与适应	
行动的速度与节奏	
行动与感觉	
§1.5 创作方法的基础训练	3学时
做什么的练习	
为什么的练习	
舞台行动与规定情境相互关系的练习	
事件与矛盾冲突的练习	

第二章 角色创造篇

【教学目标】

1、知识目标：掌握剧本分析与角色分析；掌握运用角色构思感知生活体验；了解角色的体现的三阶段初级阶段、细排阶段、合成阶段的设计与训练；理解演员与观众的关系对舞台表演的重要性。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用角色的创造思考剧本与角色之间的关系，达到角色最完美的体现。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过角色的构思与剧本的分析，在戏剧作品中感知人物性格、剧情矛盾冲突，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理角色和剧本相关联的文献资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握剧本、角色的分析与角色体现。

【难点】舞台表演中演员与观众的联系。

§2.1 分析剧本与角色 2学时

关于剧本分析

关于角色的分析

§2.2 角色的构思 2学时

生活体验

演员主观上的作用于局限

§2.3角色的体现 2学时

初排阶段

细排阶段

合成阶段

§2.4 演员与观众 2学时

第三章 中国戏剧名作

【教学目标】

1、知识目标：掌握丁西林与陈白尘戏剧作品及风格；掌握曹禺的生平创作及作品鉴赏分析；掌握夏郭沫若与田汉戏剧赏析，并了解相关作品中的戏剧人物和剧情冲突。掌握老舍生平及创作概况；理解探索剧、新现实主义戏剧与赏析；掌握相关戏剧作品的。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能运用戏剧发展的历程感受戏剧作品创作的变化。能运用各作家的创作风格对其作品有很好的认知分析能力。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过各戏剧作品的欣赏与分析，激发学生的民族艺术情怀，鼓励学生认真学好专

业知识，为祖国的建设做好准备。支撑课程目标3。

【重点】掌握曹禺等人的生平创作风格，了解相关戏剧作品。

【难点】戏剧作品中人物、事件、矛盾冲突的表演分析。

§3.1 丁西林与陈白尘戏剧 2 学时

中国现代话剧的发展

丁西林《一只马蜂》、陈白尘《升官图》

§3.2 曹禺戏剧赏析 2 学时

曹禺的生平创作

《雷雨》、《日出》、《原野》

§3.3 夏郭沫若与田汉戏剧赏析 2 学时

《上海屋檐下》、《屈原》、《关汉卿》

§3.4 老舍戏剧赏析 2 学时

老舍生平及创作概况

《茶馆》赏析

§3.5 探索剧、新现实主义戏剧与赏析 2 学时

探索剧、新现实主义戏剧发展简介

《桑树坪记事》、《天下第一楼》

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受戏剧表演相关的基本知识体系内容，从而学会运用相关知识解决艺术鉴赏及创作研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的基础表演训练类别较多较为复杂，角色的创作理解较难，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的戏剧剧目较多；表演与人物塑造之间的练习要多实践和思考，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效

率。

3、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多表演知识点与生活、密切相关，因为艺术来源于生活，多体验多感受。而且要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	表演基本概念、戏剧鉴赏原理、基本方式	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用表演基本概念、戏剧基本原理、基本方式分析问题、解决问题的能力；理论知识在生产、生活和科学研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体表演案例事实，例如戏剧雷雨中的故事社会背景、人物关系、戏剧矛盾冲突体会作者的创作目的及艺术价值思考等等，体会艺术创作者的素养和爱国情怀，学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神以及辩证唯物主义世界观，形成严肃的科学态度、严格的科学作风。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	戏剧与表演对现代社会文明产生的影响、戏剧与表演的知识体系中如何理解其辩证关系和鉴赏的审美意义。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		分组协作+PPT汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				

课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：梁伯龙著，戏剧表演基础，文化艺术出版社，2002 年。

2、参考书目：

(1) 董健，马俊山，戏剧艺术十五讲，北京大学出版社，2012 年。

(2) 威尔森，认识戏剧，四川人民出版社，2020 年。

(3) 林克欢，戏剧表现的观念与技法，高等教育出版社，2018 年。

(4) 河竹登志夫，戏剧概论，科学出版社，2018 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1b4411Z7xG?from=search&seid=8385226124522268777>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。	较为熟练掌握戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。	掌握戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。	初步掌握戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。	未能掌握理解戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。
课程目标 2	具备很好的能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；很好了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。	具备较好的能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；较好了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。	具备一定的运用能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；做好一定的基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解一定戏剧实际在表演中的的应用与关系。	具备初步的运用能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；初步做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；初步了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。	未具备运用能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；未具备做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；不了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。
课程目标 3	具备很强的勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生很强的	具备较强的勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生较强的	具备一定的勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生一定的	具备初步的勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生初步的	不具备勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，未激发学生的民族自

	民族自豪感和爱国情怀。	民族自豪感和爱国情怀。	民族自豪感和爱国情怀。	民族自豪感和爱国情怀。	豪感和爱国情怀。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈名作鉴赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈名作鉴赏，英文名称：Appreciation of Dance

课程编码：0602ZY045

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：艺术概论、形体训练与舞蹈编导基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**

二、课程简介

《舞蹈名作赏析》是以中外的各个舞种及不同时期的经典舞蹈名作为依托，来引导学生通过舞蹈作品的鉴赏全面的提升艺术赏析能力的课程。在拓宽学生的艺术视野，提升学生的思辨能力和舞蹈赏析能力，具有着重要的作用。其内容包括：舞蹈鉴赏导论知识，舞蹈理论基础和中外作品鉴赏三大知识板块。

本课程遵循思想性，艺术性，经典性相结合的原则，从多方面介绍中外舞蹈艺术的文化性与鉴赏价值。从而使学生，透过舞蹈艺术家们的创造过程和艺术作品的时代性，培养他们鉴赏的广度和综合艺术修养方面。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程旨在通过中外的代表性的民族民间舞蹈、芭蕾舞、古典舞、现当代舞等舞种的介绍与近代各个时期，不同国家的舞蹈名作的欣赏。使学生对不同舞种的舞蹈形式与风格有基本的了解与认识，进而完善学生的知识结构，拓宽学生的艺术视野。

课程目标 1：了解一些跟舞蹈鉴赏相关的理论知识、了解舞蹈鉴赏的意义、舞蹈鉴赏环节中涉及的重要概念、方法。

课程目标 2：使学生掌握基本的中国古典舞舞蹈作品的欣赏视角与赏析方法；达到培养学生的舞蹈赏析能力，提升舞蹈鉴赏力。

课程目标 3：在欣赏中国民族民间舞蹈作品的同时，引导学生分析作品的文化背景、作品构成及舞蹈风格等因素。

课程目标 4：使学生了解芭蕾的释义、起源及流派，各个时期的优秀芭蕾作品，赏析芭蕾之美。

课程目标 5：布置鉴赏任务，要求学生以小组为单位进行作品进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	M	M	M	M	M	M
课程目标 2			M			
课程目标 3				M		
课程目标 4					M	
课程目标 5			L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈名作赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	鉴赏导论	2	2
第二章	舞蹈的基本原理	2	2
第三章	中国古典舞名作赏析	6	8
第四章	中国民族民间舞名作赏析	10	16
第五章	芭蕾舞名作赏析	8	16
第六章	现当代舞名作赏析	4	16
合计		32	60

第一章 鉴赏导论

【教学目标】

- 1、知识目标：让学生了解一些跟舞蹈欣赏所需了解的相关理论知识，作为欣赏的主体，观众应该具备哪些条件，及舞蹈鉴赏的价值意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：舞蹈欣赏的重要性，具备舞蹈鉴赏的基本知识点。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：拓展除音乐领域的其他艺术门类的知识面，提升舞蹈鉴赏水平及自身整体的艺术修养。支撑课程目标1。

【重点】着重了解欣赏的前提条件。

【难点】只注重欣赏的过程，而缺乏对作品批评的能力和意识。

§1.0 舞蹈鉴赏的本质	0.25 学时
§1.1 舞蹈鉴赏活动的条件构成	0.25学时
§1.2 舞蹈欣赏的心理过程	0.25学时
§1.3 舞蹈鉴赏的能力培养	0.5学时
§1.4 舞蹈鉴赏的社会作用	0.5学时
§1.5 舞蹈欣赏的意义	0.25学时

第二章 舞蹈的基本原理

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握舞蹈的概念、了解舞蹈的审美特征、舞蹈的种类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握舞蹈的概念、了解舞蹈的审美特征、弄清按照不同形式划分舞蹈的种类。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：进一步拓展舞蹈这一艺术门类的知识面，提升舞蹈鉴赏水平及自身整体的艺术修养。支撑课程目标1。

【重点】舞蹈的种类划分。

【难点】舞蹈的表现手法。

§2.1 舞蹈的概念	0.25学时
§2.2 舞蹈艺术的审美特征	0.25学时
§2.3 舞蹈作品的内容与表现形式	0.25学时
§2.4 舞蹈的表现手段	0.25学时
§2.5 舞蹈的种类 划分	1学时

第三章 中国古典舞名作赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节主要让学生了解与掌握中国古典舞三个主要流派的具体的舞蹈形式及代表作品，。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：了解什么是中国古典舞、了解中国古典舞的审美特征。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对中国古典舞有一个感官上的认知，在完成小组任务时、在实践过程中更进一步加深对中国古典舞的认知。支撑课程目标2、5。

【重点】中国古典舞三个主要流派。

【难点】中国古典舞的审美特征。

§3.1 中国古典舞的溯源与现状	1学时
§3.2 汉唐流派的中国古典舞 作品赏析：《踏歌》、《谢公屐》等	1学时
§3.3 敦煌流派的中国古典舞 作品赏析：《飞天》、《长袖舞》、《千手观音》等	1学时
§3.4 强调身韵的中国古典舞 作品赏析：《扇舞丹青》、《爱莲说》、《秦王点兵》等	1学时
§3.5 分小组进行古典舞作品赏析汇报	2学时

第四章 中国民族民间舞名作赏析

【教学目标】

知识目标：本章节着重是以中国具有代表的几个民族的舞蹈经典名作为依托，来引导学生通过舞蹈作品的鉴赏全面的提升艺术赏析能力。支撑课程目标3。

2、能力目标：了解什么是中国民族民间舞、了解几个代表性民族的民间舞审美特征。支撑课程目标3。

3、价值目标：对中国古典舞有一个感官上的认知，在完成小组任务时、在实践过程中更进一步加深对中国古典舞的认知。支撑课程目标3、5。

【重点】对不同民族舞蹈作品文化背景的了解。

【难点】对不同民族舞蹈作品风格的认知。

§ 4.1 中国民族民间舞蹈基础原理知识	1学时
§ 4.2 藏族舞蹈	
作品赏析：《母亲》、《翻身农奴把歌唱》等	1学时
§4.3 蒙古族舞蹈	
作品赏析：《奔腾》、《老雁》等	1学时
§4.4 维吾尔族舞蹈	
作品赏析：《摘葡萄》、《一朵可爱的玫瑰花》等	1学时
§4.6 朝鲜族舞蹈	
作品赏析：《长鼓舞》、《美阿里》等	1学时
§4.7 汉族舞蹈	
作品赏析：《一个扭秧歌的人》、《一片绿叶》	1学时
§4.8 分小组进行中国民族民间舞作品赏析汇报	4学时

第五章 芭蕾名作赏析

【教学目标】

1、知识目标：本章节主要是介绍与追溯芭蕾舞的产生及简单了解早期、浪漫、古典、现代主义时期的芭蕾代表作。支撑课程目标4。

2、能力目标：了解什么是芭蕾舞、了解芭蕾舞的审美特征，。支撑课程目标4。

3、价值目标：对芭蕾舞有感官上的认知，在完成小组任务时、在实践过程中更进一步加深对不同时期芭蕾舞的认知。支撑课程目标4、5。

【重点】芭蕾的历史及流派。

【难点】不同时期芭蕾舞的特征。

§5.1 芭蕾的释义、起源及流派	2学时
§ 5.2 早期芭蕾及代表作	
作品赏析：《关不住的女儿》等	2学时
§ 5.3 浪漫芭蕾及代表作	
作品赏析：《吉赛尔》等	2学时
§ 5.4 古典芭蕾及代表作	
作品赏析：《天鹅河》等	2学时
§ 5.5 中国芭蕾	
作品赏析：《红色娘子军》等	2学时
§5.6 分小组进行中国民族民间舞作品赏析汇报	

第六章 现当代舞名作赏析

【教学目标】

1、知识目标：本章节主要是了解现代舞、当代舞的源起及发展脉络。对现代舞开放性与多义性审美准则的理解与把握。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟悉与了解我国现当代舞的源起及发展；了解林怀民及云门舞集的背景与发展。支撑课程目标1

【重点】现当代舞蹈的风格分析。

【难点】现当代舞蹈作品的欣赏。

§ 6.1 现代舞的释义、起源、发展	0.25学时
§ 6.2 外国现代舞《生命之舞》	0.25学时
§ 6.3 中国现代舞的发展	0.25学时
§ 6.4 内地现代舞的发展 作品赏析：《也许是要飞翔》、《独树》	1学时
§ 6.5 港台现代舞的发展 作品赏析：《流浪者之歌》等	1学时
§ 6.6 当代舞的特点和功能	0.25学时
§ 6.7 当代舞的创作倾向 作品赏析：《穿越》、《中国妈妈》等	1学时

六、课程教学基本方法

本门课程以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、课后通过长江雨课堂完成练习内容；适当布置赏析任务，分小组课下完成要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT等方，再回到课堂上进行讲解汇报。让学生积极、主动地接受课程内容知识有效锻炼实践分析讲

解等多方面能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 课上课下配合式学习，课堂现场观摩作品的时间有限，大量优秀作品，学生们课后可在互联网上进行观摩赏析，课上课下双管齐下就会达到事半功倍的效果。

2、在课堂学习中，老师的讲解、作品剖析的角度、语言的表达尽可能的生动、准确、传情达意；学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，弥补课堂上有限时间内的赏析量。要充分利用网络资源搜索相关资料，多看经典作品，全面提升个人艺术修养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 2	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 3	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 4	芭蕾舞基础知识、芭蕾舞舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 5	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报	课后作业、课堂汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂 PPT 汇报（占比 20%）、作品评论（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂 PPT 汇报		作品评论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	100%				
课程目标 2	30	30%	20	40%	30	30%

课程目标 3	30	30%	20	40%	40	30%
课程目标 4	30	30%	20	40%	30	30%
课程目标 5			40	100%		

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 冯双白《舞蹈鉴赏》高等教育出版社 2017 年 2 月出版
- (2) 隆荫培 徐尔充《舞蹈艺术概论》上海音乐出版社 1995 年出版
- (3) 朱立人《西方芭蕾舞史纲》上海音乐出版社 2004 年出版
- (4) 孙颖《中国古典舞评说集》中国文联出版社 2006 年出版
- (5) 欧建平《外国舞蹈史及作品鉴赏》高等教育出版社 2008 年
- (6) 冯双白 茅慧《中国舞蹈史及作品鉴赏》高等教育出版社 2009 年 10 月出版

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 中古古典舞/中国民族民间舞/芭蕾/现当代舞

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料进行课前后预习及知识补充。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的问题，分析并找到合适的答案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有清晰正确的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理的掌握一般	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的掌握差
课程目标 2	很好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	较好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	较好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征掌握一般	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征掌握差
课程目标 3	很好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	较好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	较好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征掌握一般	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征掌握差
课程目标 4	很好的掌握了芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征	较好的掌握了芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征	较好的掌握了芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征	芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征掌握一般	芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征掌握差
课程目标 5	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成的很好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成较好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成较好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成一般	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成差

编写人：江丹丹

审核人：

《交响乐欣赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：交响乐欣赏，英文名称：Appreciation of the symphony

课程编码：0602ZY046 **学 分：**2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《交响乐欣赏》是专业选修课。通过本课程的学习，培养学生对交响音乐的兴趣和欣赏能力，了解交响音乐的基本知识，了解交响音乐的著名作曲家及其作品，提高学生素养和音乐欣赏品味。并能熟识交响音乐著名作曲家小传(作曲家生平、音乐贡献、作品风格、特点等)，并具有对交响音乐名曲赏析的能力(主题音乐记忆与听辨、曲式简要分析、名段欣赏等等)。了解西方交响音乐发展的历史脉络及历史事实,对于西方交响乐的产生和发展的各个历史时期要有逻辑性的掌握。弄清交响音乐的基本概念和一般的理论知识，对于交响乐的体裁形式、曲式结构以及各种交响乐体裁的演化要重点掌握。理解交响音乐著名作曲家的创作风格及创作背景，对于著名作曲家的生平、音乐贡献、作品风格等要有区别的掌握。掌握交响音乐作品的曲式结构及其主题音乐，对于交响音乐名曲能作简单的曲式分析;对于交响音乐名曲的主题音乐能记忆并辨别。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的设置目的是通过对西方音乐历史中的经典文献作简单的浏览、介绍和欣赏分析，让学生系统地、渐进地接触音乐，对不同历史时期、不同风格的音乐作品有较为清晰的感性认识，丰富学生对音乐历史和有关作曲家的创作思想等知识。同时，强调音乐审美的特殊性，阐明音乐艺术的特点和音乐美的规律，培养正确的音乐审美观念。从而提高和发展他们的音乐鉴赏和审美能力，开阔审美视野，为进一步的音乐学习奠定良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：“了解”交响音乐的含义以及交响乐队，以及各个时期交响乐的代表性人物，以及代表作。

课程目标 2：“理解”不同时期、不同派别交响乐的风格特点，以及各派别对交响乐的贡献、影响。

课程目标 3：“掌握”交响乐发展历史的脉络并让学生力求做到运用这些知识进行力所能及的音乐研究。

课程目标 4：本课程在教学过程中除了让学生了解与掌握交响乐的发展、代表风格与代表人物之外，音乐鉴赏也是非常重要的内容之一。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握交响乐的基本知识、基本理论，熟悉交响乐的体裁形式、代表人物及作品。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解交响乐的起源发展过程，交响乐乐队编制，交响乐在生活中的意义及作用。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对交响乐作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M			L	M	
课程目标 3	M	M	M		L		M	
课程目标 4		L					L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《交响乐欣赏》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	认识交响乐及交响乐队	2	4
第二章	巴赫、亨德尔	2	4
第三章	海顿、莫扎特	6	10
第四章	贝多芬	6	10
第五章	舒伯特、门德尔松	2	4
第六章	舒曼、柏辽兹	2	4
第七章	民族乐派	10	20
第八章	19 世纪末 20 世纪初的交响乐	2	4
合计		32	56

第一章 认识交响乐及交响乐队

【教学目标】

1、知识目标：了解本课程的整体内容，学习本课程的目的和意义。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】交响乐队的组成、编制及各乐器音色

【难点】交响乐队的组成、编制及各乐器音色

§1.1 交响音乐的起源发展及结构0.5学时

§1.2 交响乐队的编制 1学时

§1.3 欣赏英国作曲家布立顿的《青少年管弦乐队指南》 0.5学时

第二章 巴赫、亨德尔

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解巴洛克时期交响乐的特点及代表人物。支撑课程目标1。

2、能力目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】巴洛克时期交响乐特点及代表作品。

【难点】巴洛克时期交响乐特点及代表作品。

§2.1 巴洛克时期（1600—1750）音乐的特点0.5学时

§2.2 巴赫生平及代表作品《勃兰登堡协奏曲》

0.5学时

§2.3 亨得尔生平及代表作品《水上音乐》《焰火音乐》

1学时

第三章 海顿、莫扎特

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解古典主义时期交响乐的特点及代表人物。支撑课程目标1。

2、能力目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】古典主义时期交响乐特点及代表作品。

【难点】古典主义时期交响乐特点及代表作品。

§3.1 古典主义时期（1750—1820）的音乐特点 2学时

§3.2 海顿生平及代表作品《告别》《惊愕》2学时

§3.3 莫扎特生平及四十交响曲、四十一交响曲《朱庇特》一生的生活经历及音乐创作历程和重要音乐作品。 2学时

第四章 贝多芬

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解贝多芬交响乐的特点及代表作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：代表作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】贝多芬标题交响乐欣赏。

【难点】贝多芬标题交响乐欣赏。

§4.1 贝多芬生平及突出贡献

1学时

§4.2 贝多芬《第三交响曲》（英雄）

1学时

§4.3 贝多芬《第五交响曲》（命运）

1学时

§4.4 贝多芬《第六交响曲》（田园）

1学时

§4.5 贝多芬《第九交响曲》（合唱）

2学时

第五章 舒伯特、门德尔松

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解早期浪漫主义时期交响乐的特点及代表人物。支撑课程目标1。

2、价值目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】早期浪漫主义交响乐欣赏。

【难点】早期浪漫主义交响乐欣赏。

§5.1 综述十九世纪前期及中期的欧洲音乐（浪漫主义时期）的特点和代表作曲家 0.5学时

§5.2 舒伯特生平及《b小调第八‘未完成’交响曲》 0.5学时

§5.3 门德尔松生平及《第三交响曲》（苏格兰）《第四交响曲》（意大利） 1学时

第六章 舒曼、柏辽兹

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解标题交响乐的特点及代表人物。支撑课程目标1。

2、价值目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】标题交响音乐的特点。

【难点】标题交响音乐的特点。

§6.1 舒曼生平及《a小调钢琴协奏曲》 1学时

§6.2 柏辽兹生平及《幻想交响曲》 1学时

第七章 民族乐派

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解各民族乐派的代表人物及作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】各民族乐派交响乐作品欣赏。

【难点】各民族乐派交响乐作品欣赏。

§7.1 波兰音乐与肖邦 1学时

§7.2 李斯特和匈牙利音乐 1学时

§7.3 捷克民族乐派：斯美塔那；德沃扎克 2学时

§7.4 挪威音乐与格里格 1学时

§7.5 俄罗斯民族乐派：强力集团；柴可夫斯基 4学时

§7.6 维也纳轻音乐：约翰·施特劳斯父子 1学时

第八章 19世纪末20世纪初的交响乐

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解世纪之交的交响音乐。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】代表人物及作品欣赏。

【难点】代表人物及作品欣赏。

§8.1 德奥音乐：马勒；理查.施特劳斯	0.5学时
§8.2 法国音乐：德彪西；拉威尔	1学时
§8.3意大利音乐：普契尼	0.25学时
§8.4俄国音乐：拉赫玛尼诺夫	0.25学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受交响音乐相关的基本概念从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中相关问题的能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作

		业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	音乐本体分析能力、体裁特征分析能力、代表作品鉴赏能力，结合中小学新课标培养教学能力。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：课程考核包括课内平时成绩、教学实践和撰写论文三个部分组成。

成绩组成：平时成绩：30%，课堂提问及考勤、随堂测试与课后练习。

教学实践：30%，围绕三个研究专题，撰写三篇教案，以小组为单位进行汇报。

撰写论文：40%，根据所给交响乐写一篇小型广播稿，以广播的形式介绍一部交响曲。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩		教学实践		撰写论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%
课程目标 3						
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

2、参考书目：

- (1) 李应华：《西方音乐史略》，1988年第一版，人民音乐出版社，1996年版。
- (2) 伍湘涛主编：《交响音乐赏析教程》，1994年第一版，航空工业出版社，1994年版。
- (3) 《外国音乐欣赏小书》多册，人民音乐出版社。
- (4) 《古典音乐巨匠》CD名曲套曲，广西民族音像出版社。

3、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握交响乐的学科发展前沿。	具备较好的对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握交响乐的学科发展前沿。	具备一定的对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对交响乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握交响乐学科发展前沿。	未具备较好的对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握交响乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的交响乐理论素养，具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的交响乐理论素养，具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的交响乐理论素养，具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的交响乐理论素养，初步具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的交响乐理论素养，初步具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的交响乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行交响乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的交响乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的交响乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的交响乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《通俗音乐欣赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：通俗音乐欣赏，英文名称：Popular music appreciation

课程编码：0602ZY047

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：乐理、中西方音乐史、和声、曲式

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋 **课程组成员：**

二、课程简介

通俗音乐欣赏是针对音乐学专业开设的专业选修课，也是专业基础课。目的在于使学生掌握通俗音乐的基本理论和基本常识，理解对中外通俗音乐，培养学生从欣赏的角度理解何为通俗音乐及其类别，进而提高学生艺术审美的能力。

其内容包括：通俗音乐基本特征、形成发展、欣赏心理过程分析与方式、价值与意义、如何提高欣赏能力、通俗音乐分类、风格、词曲特点、演唱方法等

本课程培养学生比较全面的掌握通俗音乐的基本理论和基本赏析方法，运用通俗理论知识与欣赏相结合，发展形象思维，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，最终达到具备一定音乐欣赏及分析的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通俗音乐欣赏是要从通俗音乐的特点出发，对通俗音乐的欣赏价值、赏析方式及如何提高欣赏能力方面出发，并就通俗音乐和具有代表性意义的爵士乐、摇滚乐、轻音乐等通俗音乐形式，进行有重点的分析和例举，使学生在通俗易懂又轻松活泼的文字中，掌握了解通俗音乐欣赏的方向和方法。通过对通俗音乐作品的鉴赏能有效的促进创作或者演唱的新动力，为毕业后从事教学、研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。

课程目标 2：能够运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。

课程目标 3：通过通俗音乐基本的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与通俗音乐相关类别的音乐作品及作曲家生平介绍等，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的学习态度、严格的学习作风；通过介绍中外通俗音乐的知识在艺术创作中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握通俗音乐基本概念、特征，构建完备的体系音乐欣赏知识体系的训练，能够立足作品鉴赏能力结合音乐知识体系在分析、创作、表演研究中的应用。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解通俗音乐类别及其综合政治、经济、文化等方面的紧密联系，具有对实际通俗音乐分析中融入多学科相关联的思考。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解通俗音乐鉴赏的途经和方法，能够有机结合音乐学提升学生的艺术素养修养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的艺术审美观。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《通俗音乐欣赏》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论通俗音乐特征形成与发展	4	6
第二章	通俗音乐概述	8	10
第三章	通俗音乐欣赏研究	8	10
第四章	中西爵士摇滚轻音乐作品鉴赏	12	14
合计		32	40

第一章 绪论 通俗音乐特征形成与发展

【教学目标】

- 1、知识目标：了解通俗音乐及其特征，理解通俗音乐的形成与发展；了解严肃音乐、高雅音乐的区别。掌握何为通俗音乐的基本概念；了解通俗音乐的分类及通俗音乐、轻音乐、流行音乐的异同。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用通俗音乐基本认知知识体系；能对作品有一定的认知能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过基本的理论概念，能运用其原理使在欣赏表演中从光看热闹不懂门道的单纯感官欣赏逐步走向情感和理性欣赏，从而培养锲而不舍、精益求精的学习态度；通过相关通俗音乐作品，激发学生的自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解通俗音乐基本概念及分类。

【难点】严肃高雅异同与通俗轻音流行异同。

§1.1 通俗音乐及其特征

1学时

§1.2 我国通俗音乐的形成与发展	0.5学时
§1.3 严肃音乐、高雅音乐	1学时
§1.4 什么是通俗音乐	0.5学时
§1.5 通俗音乐的分类	0.5学时
§1.6 通俗音乐、轻音乐和流行音乐异同	0.5学时

第二章 通俗音乐概述

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握通俗音乐体裁风格与艺术特征；掌握运用歌词特点及演唱方法；了解作品的曲式机构分析特点；理解音乐的主题内容、情绪、形象感；掌握音乐的时代风格、时代特点；了解音乐的民族风格、地域特色。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用通俗音乐概述知识体系建立作品鉴赏能力架构。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过表现形式丰富多彩，内容纷繁多样、包罗万象，根据不同的性质和功能归纳作品，从不同的角度对社会生活与情感的心灵共振，给人以强烈的审美感受。通过查阅资料，整理通俗音乐的相关知识体系与实际鉴赏应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种概述原理知识。

【难点】概述中知识体系的鉴赏实际运用。

§2.1 通俗音乐概述	1学时
§2.2 通俗音乐的体裁	1学时
§2.3 通俗歌曲的风格与艺术特征	1学时
§2.4 通俗歌曲的词曲特点	0.5学时
§2.5 通俗歌曲的演唱方法	0.5学时
§2.6 音乐的曲式结构	1学时
§2.7 音乐的主题内容、情绪、形象感	1学时
§2.8 音乐的时代风格、时代特点	1.学时
§2.9 音乐的民族风格、地域特色	1学时

第三章 通俗音乐美学与欣赏研究

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐欣赏一般心理过程；掌握通俗音乐欣赏方式；掌握通俗音乐欣赏的价值

与意义，并了解提高通俗音乐鉴赏能力的方法。掌握通俗音乐的平民性、娱乐性；掌握通俗音乐与科技结合的特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用通俗音乐美学特点，从创作、表演和欣赏的过程找到其鲜明的个性特色；同时能对思想政治、伦理道德、社会生活、情感审美价值中寻求答案。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过美学的介入与通俗音乐相结合，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为提高人民艺术审美高度而努力。支撑课程目标3。

【重点】掌握通俗音乐欣赏方式，提高音乐鉴赏能力。

【难点】美学对通俗音乐欣赏的意义。

§3.1 音乐欣赏一般心理过程	1学时
§3.2 通俗音乐欣赏方式	2学时
§3.3 通俗音乐欣赏的价值与意义	1学时
§3.4 提高音乐欣赏能力的方法	1学时
§3.5 通俗音乐的平民性	1学时
§3.6 通俗音乐的娱乐性	1学时
§3.7 通俗音乐与科技结合的特点	1学时

第四章 中西爵士摇滚轻音乐作品鉴赏

【教学目标】

1、知识目标：理解爵士音乐、轻音乐、摇滚乐基本概念；掌握相关作品鉴赏方式与方法，了解我国内地流行歌曲各年代的通俗音乐作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：能理解中西方通俗音乐作品的异同与特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过爵士、摇滚、轻音乐的分析与差异感受西方通俗音乐基本发展脉络与方向，结合西方通俗音乐的体裁特征辩证思考我国通俗音乐的与之相关联或借鉴学习以及发展。

【重点】掌握爵士摇滚轻音乐特点。

【难点】中西方通俗音乐作品比较分析。

§4.1 爵士音乐、轻音乐、摇滚乐及其沿革	2学时
§4.2 激情狂热的摇滚乐及作品	2学时
§4.3 温馨浪漫的轻音乐及作品	2学时
§4.4 灵动感人的爵士乐及作品	2学时
§4.5 我国（内地）流行歌曲——通俗歌曲回顾	4学时
30、40年代的流行歌曲	
80年代出的我国通俗歌曲	

80 年代后期我国通俗歌曲

90 年代初我国通俗歌曲

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的音乐欣赏研究与中西方音乐作品有着较密切的联系、研究方式方法理解较难，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程通俗音乐的风格、曲式、体裁、内容、情绪、形象感等，需要有步骤有方法循序渐进的分析，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和感性、理性思维相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释分析实际鉴赏的作品，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	通俗音乐基本概念、特征	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过通俗音乐基本的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与通俗音乐相关类别的音乐作品及作曲家生平介绍等，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的学习态度、严格的学习作风；通过介绍中外通俗音乐的知识在艺术创作中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报

课程目标 4	知识前沿、通俗音乐鉴赏能力对现代科技、生活生产的影响、运用热力学与统计物理知识解释或纠正生活中与热现象相关的观点等。	小论文、分组协作+PPT 汇报
---------------	--	-----------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂开卷。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		分组协作+PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：滕矢初著，通俗音乐欣赏指南，西泠印社出版社，2004 年。

2、参考书目：

- (1) 罗杰凯米恩，听音乐，北京联合出版社，2008 年。
- (2) 任达敏，流行音乐与爵士乐和声学，人民音乐出版社，2007 年。
- (3) 陆正兰，流行音乐传播符号学，高等教育出版社，2017 年。
- (4) 严曼，世界通俗名曲小品集，上海音乐出版社，2009 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV11741157aV?from=search&seid=3068376099910072222>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	较为熟练掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	初步掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	未能掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备很好分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	具备较好的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备较好分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	具备一定的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备一定分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。。	具备初步的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备初步分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	未具备运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，未具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；不了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃严格的学习作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的严格的学习作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的严格的学习作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了严格的学习作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严格的学习作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（1），英文名称：Band Training （1）

课程编码：0602ZY234

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：音乐学（师范）本科专业（民族器乐方向）

课程性质：公共选修课

先修课程：器乐 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也扩宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《我的祖国》	第二课 《将军令》	第三课 《保卫黄河》	第四课 《映山红》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《我的祖国》	16	8
第二课	《将军令》	16	8
第三课	《保卫黄河》	16	8
第四课	《映山红》	16	8
合计		64	32

第一课 《我的祖国》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第二课 《将军令》

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第三课 《保卫黄河》

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第四课 《映山红》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§4.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§4.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§4.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

六、课程教学基本方法

本课程主要教学方法为讲授法、练习法。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，对指挥手势意图理解准确	分谱演奏。
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	分谱演奏。
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	声部合作。
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- （1）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- （2）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- （3）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- （4）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- （5）周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程

序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（2），英文名称：Band Training（2）

课程编码：0602ZY235

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：音乐学（师范）本科专业（民族器乐方向）

课程性质：公共选修课

先修课程：乐队训练（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也扩宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《龙舞》	第二课 《丝绸之路》	第三课 《秦·兵马俑》	第四课 《喜讯》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《龙舞》	16	8
第二课	《丝绸之路》	16	8
第三课	《秦·兵马俑》	16	8
第四课	《喜讯》	16	8
合计		64	32

第一课 《龙舞》

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第二课 《丝绸之路》

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第三课 《秦·兵马俑》

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第四课 《喜讯》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§4.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§4.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§4.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，对指挥手势意图理解准确	分谱演奏。
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	分谱演奏。
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	声部合作。
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- （1）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- （2）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- （3）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- （4）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- （5）周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程

序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（3），英文名称：Band Training （3）

课程编码：0602ZY190

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：音乐学（师范）本科专业（民族器乐方向）

课程性质：公共选修课

先修课程：乐队训练（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也扩宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《长城随想曲》第一乐章	第二课 《长城随想曲》第二乐章	第三课 《长城随想曲》第三乐章	第四课 《长城随想曲》第四乐章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《长城随想曲》一乐章	16	8
第二课	《长城随想曲》二乐章	16	8
第三课	《长城随想曲》三乐章	16	8
第四课	《长城随想曲》四乐章	16	8
合计		64	32

第一课 《长城随想曲》一乐章

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第二课 《长城随想曲》二乐章

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第三课 《长城随想曲》三乐章

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第四课 《长城随想曲》四乐章

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§4.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§4.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§4.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，对指挥手势意图理解准确	分谱演奏。
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	分谱演奏。
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	声部合作。

课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	声部合作； 舞台实践； 出勤率。
--------	---------------------------------------	------------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- (1) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- (2) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- (3) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- (4) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- (5) 周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（4），英文名称：Band Training （4）

课程编码：0602ZY191

学 分：4

适用专业：音乐学（师范）本科专业（民族器乐方向）

课程性质：公共选修课

先修课程：乐队训练（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 《龙腾虎跃》	第二课 《唱支山歌》	第三课 《春节序曲》	第四课 《雪莲花》

课程目标		给党听》		
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《龙腾虎跃》	16	8
第二课	《唱支山歌给党听》	16	8
第三课	《春节序曲》	16	8
第四课	《雪莲花》	16	8
合计		64	32

第一课 《龙腾虎跃》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题

4学时

§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第二课 《唱支山歌给党听》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第三课 《春节序曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第四课 《雪莲花》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题 4学时

§4.2分排乐队分谱解决节奏问题 4学时

§4.3乐队合排完成对位及音准问题 4学时

§4.4 乐队合排进行音乐处理 4学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，对指挥手势意图理解准确	分谱演奏。
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	分谱演奏。
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	声部合作。
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、

舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- (1) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- (2) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- (3) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- (4) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- (5) 周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（5）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（5），英文名称：Band Training （5）

课程编码：0602ZY052

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学（师范）本科专业（民族器乐方向）

课程性质：公共选修课

先修课程：乐队训练（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课	第二课	第三课	第四课

课程目标 \	《韵》	《红高粱组曲》	《在希望的田野上》	《微山湖船歌》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（5）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《韵》	8	8
第二课	《红高粱组曲》	8	8
第三课	《在希望的田野上》	8	8
第四课	《微山湖船歌》	8	8
合计		32	32

第一课 《韵》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第二课 《红高粱组曲》

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第三课 《在希望的田野上》

【教学目标】

1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第四课 《微山湖船歌》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

备注：教学内容（曲目）将不断扩充或更新。

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，对指挥手势意图理解准确	分谱演奏。
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	分谱演奏。
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	声部合作。
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- (1) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- (2) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- (3) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- (4) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- (5) 周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程

序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）唱训练（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）唱训练 I（1），英文名称：The Chorus Training(1)

课程编码：0602ZY053

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱是声音的共性的艺术，是通过多声部多层次多种表现手段及处理方法达到高度协和的一种综合性极强的艺术表现形式，合唱这种艺术更多地是淹没自己而突出集体，所以它是群体艺术的结晶，是一个有机组合的和谐的整体。合唱艺术是声乐领域中更高层次的一种表现形式，通过演唱可以给人们多形式、多音色、多声部、多层次的艺术享受，同时陶冶人们灵魂，提高人们审美能力，使人的精神领域得到一种升华。因此合唱艺术有着它自身鲜明的艺术特色。

本课程就是以音乐学专业学生为教学对象，他们在与他人合作演唱的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，合唱训练课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解指挥、合唱、和声等学科，让学生在演唱能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以合唱训练为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习合唱的探究模式，为其毕业后从事合唱演唱、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演唱技能训练为核心，合唱音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的合唱素养，并要求具备相应的解决合唱演唱问题的能力，汲取有价值的音乐知识，提升对音乐的感受力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱，演唱教学与合唱艺术研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握基本的合唱分声部演唱的技能，包括、音准、节奏及音色的统一。

课程目标 2:

建立配合意识，做到相对的听觉平衡及统一，完善多声部合唱作品的协调演唱能力

课程目标 3:

通过了解合唱音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，。

课程目标 4:

培养学生有效管理合唱练声时间与学习作品任务的自主性和自控力；培养学生细心认真、持之以恒、勤奋练习的精神品质。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱作品演唱技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合唱训练的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 具有独立研习、分析合唱作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各类合唱音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解合唱艺术的价值，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	4.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的和实际演唱能力；在训练中培养、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决音准问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 音准节奏混合训练	第二课 音准节奏混合训练	第三课 综合训练 1	第四课 综合训练 2	第五课 综合训练 3	第六课 初级曲目 1	第七课 初级曲目 2	第八课 初级曲目 3
------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

课程目标								
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合（重）唱训练（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	音准训练	2	10
第二课	节奏训练	2	10
第三课	综合训练 1	4	20
第四课	综合训练 2	4	20
第五课	综合训练 3	2	20
第六课	初级曲目 1	6	20
第七课	初级曲目 2	6	30
第八课	初级曲目 3	6	30
合计		32	160

第一课 音准节奏混合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：建立多声部演唱的概念及相互配合的意识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：逐渐培养相互配合的意识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生学习合唱的经历和声乐演唱程度。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 入校前参与合唱团情况	0.5学时
§1.1 专业展示 合唱实际水平与视唱练耳能力	0.5学时
§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.5学时
§1.3 训练抗干扰能力	0.5学时

第二课 音准节奏混合训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准、节奏对于合唱的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】单声部视唱音准训练。

【难点】不同声部准确的节奏对位。

§2.1 女声声部音准节奏训练	0.5学时
§2.2 男声声部音准节奏训练	0.5学时
§2.3 集体节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业	0.5学时

第三课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：对位准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：稳定演唱。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 正确发声训练	1学时
§3.2 音准训练	2学时
§3.3 节奏训练	1学时

第四课 综合训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：演唱音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：准确演唱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§4.1 开声训练	1学时
§4.2 音准训练	2学时
§4.3 节奏训练	1学时

第五课 综合训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：演唱音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：准确演唱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 开声训练	1学时
§5.2 音准训练	2学时
§5.3 节奏训练	1学时

第六课初级曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握初级曲目的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

第七课 初级曲目2

【教学目标】	
1、知识目标：掌握初级曲目的演唱技巧。支撑课程目标2。	
2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。	
3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。	
【重点】音准的把握与节奏的准确对位	
【难点】多声部合练时的整体把控	
§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

第八课初级曲目3

【教学目标】	
1、知识目标：掌握初级曲目的演唱技巧。支撑课程目标2。	
2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。	
3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。	
【重点】音准的把握与节奏的准确对位	
【难点】多声部合练时的整体把控	
§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、练习法为主，谈话法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演唱训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是合唱训练非常重要的教学环节。学生必须通过自主练习才能提升合唱音准能力并演绎完整合唱作品，从而实现合唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。教学的核心是演唱音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品的内涵，将演唱技术与情感内涵融为一体才是合唱艺术表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行作品展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的谱面	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演唱过程中，在平时排练及舞台素质等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演唱（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%

课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 杨鸿年.《合唱训练学》(上、下), 高等教育出版社, 2006 年.

2、参考书目：

(1)马革顺.《合唱与合唱指挥简明教程》，上海音乐学院出版社，2001 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成分声部，并多关注一些权威网站或者小程序，再或者一些知名合唱团体的公众号。

2、合作学习

学生以声部小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好视唱练耳基础，可以准确读谱并理解各种音乐符号涵义，视唱演唱作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好视唱练耳基础，可以较准确读谱并理解各种音乐符号涵义，视唱演唱作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的视唱练耳基础，读谱能力一般，视唱演唱作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用视唱练耳读谱的初级能力，视唱演唱作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有视唱练耳基础，读谱正确率不达 60%，视唱演唱作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）唱训练（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）唱训练（2），英文名称：Chamber Music Training （2）

课程编码：0602ZY054

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱是声音的共性的艺术，是通过多声部多层次多种表现手段及处理方法达到高度协和的一种综合性极强的艺术表现形式，合唱这种艺术更多地是淹没自己而突出集体，所以它是群体艺术的结晶，是一个有机组合的和谐的整体。合唱艺术是声乐领域中更高层次的一种表现形式，通过演唱可以给人们多形式、多音色、多声部、多层次的艺术享受，同时陶冶人们灵魂，提高人们审美能力，使人的精神领域得到一种升华。因此合唱艺术有着它自身鲜明的艺术特色。

本课程就是以音乐学专业学生为教学对象，他们在与他人合作演唱的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，合唱训练课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解指挥、合唱、和声等学科，让学生在演唱能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以合唱训练为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习合唱的探究模式，为其毕业后从事合唱演唱、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演唱技能训练为核心，合唱音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的合唱素养，并要求具备相应的解决合唱演唱问题的能力，汲取有价值的音乐知识，提升对音乐的感受力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱，演唱教学与合唱艺术研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握基本的合唱分声部演唱的技能，包括、音准、节奏及音色的统一。

课程目标 2:

建立配合意识，做到相对的听觉平衡及统一，完善多声部合唱作品的协调演唱能力

课程目标 3:

通过了解合唱音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，。

课程目标 4:

培养学生有效管理合唱练声时间与学习作品任务的自主性和自控力；培养学生细心认真、持之以恒、勤奋练习的精神品质。布置课后自学任务，并在课堂上进行声部练习。

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱作品演唱技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合唱训练的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 具有独立研习、分析合唱作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各类合唱音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解合唱艺术的价值，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	4.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的和实际演唱能力；在训练中培养、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决音准问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 唱混合 训练	第二课 唱混合 训练	第三课 综合训 练 1	第四课 综合训 练 2	第五课 综合训 练 3	第六课 初级曲 目 1	第七课 初级曲 目 2	第八课 初级曲 目 3

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合（重）唱训练（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	音准训练	2	10
第二课	节奏训练	2	10
第三课	综合训练 1	4	20
第四课	综合训练 2	4	20
第五课	综合训练 3	2	20
第六课	初级曲目 1	6	20
第七课	初级曲目 2	6	30
第八课	初级曲目 3	6	30
合计		32	160

第一课 演唱混合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：建立多声部演唱的概念及相互配合的意识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：逐渐培养相互配合的意识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生学习合唱的经历和声乐演唱程度。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 对于合唱艺术的了解	0.5学时
§1.1 专业展示 合唱水平与视唱练耳能力	0.5学时
§1.2 明确目标 讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.5学时
§1.3 训练抗干扰能力	0.5学时

第二课 节奏训练

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准、节奏对于合唱的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】单声部视唱音准训练。

【难点】不同声部准确的节奏对位。

§2.1 女声声部音准节奏训练	0.5学时
§2.2 男声声部音准节奏训练	0.5学时
§2.3 集体节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业	0.5学时

第三课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：对位准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：稳定演唱。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 正确发声训练	1学时
§3.2 音准训练	2学时
§3.3 节奏训练	1学时

第四课 综合训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：演唱音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：准确演唱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱听觉质量提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§4.1 开声训练	1学时
§4.2 音准训练	2学时
§4.3 节奏训练	1学时

第五课 综合训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：演唱音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：准确演唱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 开声训练	1学时
§5.2 音准训练	2学时
§5.3 节奏训练	1学时

第六课初级曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握初级曲目的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

第七课 初级曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握初级曲目的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

第八课初级曲目3

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握初级曲目的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主，谈话法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演唱训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后练习。课后练习是合唱训练非常重要的教学环节。学生必须通过自主练习才能

提升合唱音准能力并演绎完整合唱作品，从而实现合唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。教学的核心是演唱音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品的内涵，将演唱技术与情感内涵融为一体才是合唱艺术表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行作品展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，理解合唱作品的情感	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的谱面	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演唱过程中，在平时排练及舞台素质等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演唱（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 杨鸿年.《合唱训练学》(上、下), 高等教育出版社, 2006 年.

2、参考书目：

(1) 马革顺.《合唱与合唱指挥简明教程》，上海音乐学院出版社，2001 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好视唱练耳基础，可以准确读谱并理解各种音乐符号涵义，视唱演唱作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好视唱练耳基础，可以较准确读谱并理解各种音乐符号涵义，视唱演唱作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的视唱练耳基础，读谱能力一般，视唱演唱作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用视唱练耳读谱的初级能力，视唱演唱作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有视唱练耳基础，读谱正确率不达 60%，视唱演唱作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）唱训练（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）唱训练（3），英文名称：Chamber Music Training （3）

课程编码：0602ZY055

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱是声音的共性的艺术，是通过多声部多层次多种表现手段及处理方法达到高度协和的一种综合性极强的艺术表现形式，合唱这种艺术更多地是淹没自己而突出集体，所以它是群体艺术的结晶，是一个有机组合的和谐的整体。合唱艺术是声乐领域中更高层次的一种表现形式，通过演唱可以给人们多形式、多音色、多声部、多层次的艺术享受，同时陶冶人们灵魂，提高人们审美能力，使人的精神领域得到一种升华。因此合唱艺术有着它自身鲜明的艺术特色。

本课程就是以音乐学专业学生为教学对象，他们在与他人合作演唱的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，合唱训练课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解指挥、合唱、和声等学科，让学生在演唱能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以合唱训练为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习合唱的探究模式，为其毕业后从事合唱演唱、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演唱技能训练为核心，合唱音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的合唱素养，并要求具备相应的解决合唱演唱问题的能力，汲取有价值的音乐知识，提升对音乐的感受力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱，演唱教学与合唱艺术研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握基本的合唱分声部演唱的技能，包括、音准、节奏及音色的统一。

课程目标 2:

建立配合意识，做到相对的听觉平衡及统一，完善多声部合唱作品的协调演唱能力

课程目标 3:

通过了解合唱音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，。

课程目标 4:

培养学生有效管理合唱练声时间与学习作品任务的自主性和自控力；培养学生细心认真、持之以恒、勤奋练习的精神品质。布置课后自学任务，并在课堂上进行声部练习。

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱作品演唱技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合唱训练的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 具有独立研习、分析合唱作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各类合唱音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解合唱艺术的价值，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	4.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的和实际演唱能力；在训练中培养、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决音准问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课	第七课	第八课
	音准混 合训练	音准混 合训练	综合训 练 1	综合训 练 2	综合训 练 3	曲目 《大 鱼》1	曲目 《大 鱼》2	曲目 《大 鱼》3

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合（重）唱训练（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	音准训练	2	10
第二课	节奏训练	2	10
第三课	综合训练 1	4	20
第四课	综合训练 2	4	20
第五课	综合训练 3	2	20
第六课	曲目《大鱼》1	6	20
第七课	曲目《大鱼》2	6	30
第八课	曲目《大鱼》3	6	30
合计		32	160

第一课 音准混合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固多声部演唱的概念及相互配合的意识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：培养一定相互配合的意识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生声乐演唱程度。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 对于合唱艺术的理解	0.5学时
§1.1 专业展示 合唱水平与视唱练耳能力	0.5学时
§1.2 明确目标 讨论实现目标的条件与保障	0.5学时
布置作业及查阅资料。	
§1.3 训练较好的抗干扰能力	0.5学时

第二课 音准节奏训练

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准、节奏等合唱的基础能力。支撑课程目标4。

【重点】单声部视唱音准训练。

【难点】不同声部准确的节奏对位。

§2.1 女声声部音准节奏训练	0.5学时
§2.2 男声声部音准节奏训练	0.5学时
§2.3 集体节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业	0.5学时

第三课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：谱面对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：对位准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：稳定演唱。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 发声训练	1学时
§3.2 音准训练	2学时
§3.3 节奏训练	1学时

第四课 综合训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：演唱音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：准确演唱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱听觉质量提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§4.1 开声训练	1学时
§4.2 音准训练	2学时
§4.3 节奏训练	1学时

第五课 综合训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：演唱音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：准确演唱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 开声训练	1学时
§5.2 音准训练	2学时
§5.3 节奏训练	1学时

第六课 曲目《大鱼》1

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲目《大鱼》的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时情感等整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

第七课 曲目《大鱼》2

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲目《大鱼》的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时情感等整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

第八课 曲目《大鱼》3

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲目《大鱼》的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时情感等整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主，谈话法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演唱训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是合唱训练非常重要的教学环节。学生必须通过自主练习才能

提升合唱音准能力并演绎完整合唱作品，从而实现合唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。教学的核心是演唱音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品的内涵，将演唱技术与情感内涵融为一体才是合唱艺术表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行作品展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，理解合唱作品的情感	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有质量的完成各自声部的谱面	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演唱过程中，在平时排练及舞台素质等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演唱（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 杨鸿年.《合唱训练学》(上、下), 高等教育出版社, 2006 年.

2、参考书目：

(1) 马革顺.《合唱与合唱指挥简明教程》，上海音乐学院出版社，2001 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好视唱练耳基础，可以准确读谱并理解各种音乐符号涵义，视唱演唱作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好视唱练耳基础，可以较准确读谱并理解各种音乐符号涵义，视唱演唱作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的视唱练耳基础，读谱能力一般，视唱演唱作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用视唱练耳读谱的初级能力，视唱演唱作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有视唱练耳基础，读谱正确率不达 60%，视唱演唱作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）唱训练（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）唱训练（4），英文名称：Chamber Music Training （4）

课程编码：0602ZY056

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱是声音的共性的艺术，是通过多声部多层次多种表现手段及处理方法达到高度协和的一种综合性极强的艺术表现形式，合唱这种艺术更多地是淹没自己而突出集体，所以它是群体艺术的结晶，是一个有机组合的和谐的整体。合唱艺术是声乐领域中更高层次的一种表现形式，通过演唱可以给人们多形式、多音色、多声部、多层次的艺术享受，同时陶冶人们灵魂，提高人们审美能力，使人的精神领域得到一种升华。因此合唱艺术有着它自身鲜明的艺术特色。

本课程就是以音乐学专业学生为教学对象，他们在与他人合作演唱的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，合唱训练课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解指挥、合唱、和声等学科，让学生在演唱能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以合唱训练为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习合唱的探究模式，为其毕业后从事合唱演唱、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演唱技能训练为核心，合唱音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的合唱素养，并要求具备相应的解决合唱演唱问题的能力，汲取有价值的音乐知识，提升对音乐的感受力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱，演唱教学与合唱艺术研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握基本的合唱分声部演唱的技能，包括、音准、节奏及音色的统一。

课程目标 2:

建立配合意识，做到相对的听觉平衡及统一，完善多声部合唱作品的协调演唱能力

课程目标 3:

通过了解合唱音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，。

课程目标 4:

培养学生有效管理合唱练声时间与学习作品任务的自主性和自控力；培养学生细心认真、持之以恒、勤奋练习的精神品质。布置课后自学任务，并在课堂上进行声部练习。

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱作品演唱技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合唱训练的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 具有独立研习、分析合唱作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各类合唱音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解合唱艺术的价值，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	4.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的和实际演唱能力；在训练中培养、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决音准问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课	第七课	第八课
	音准混合训练	音准混合训练	综合训练 1	综合训练 2	综合训练 3	曲目 《黄河》 1	曲目 《黄河》 2	曲目 《黄河》 3

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合（重）唱训练（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	音准训练	2	10
第二课	节奏训练	2	10
第三课	综合训练 1	4	20
第四课	综合训练 2	4	20
第五课	综合训练 3	2	20
第六课	曲目《黄河》1	6	20
第七课	曲目《黄河》2	6	30
第八课	曲目《黄河》3	6	30
合计		32	160

第一课 音准混合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固多声部演唱的概念及相互配合的意识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：培养一定相互配合的意识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生声乐演唱程度。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 对于合唱艺术的理解	0.5学时
§1.1 专业展示 合唱水平与视唱练耳能力	0.5学时
§1.2 明确目标 讨论实现目标的条件与保障	0.5学时
布置作业及查阅资料。	
§1.3 训练较好的抗干扰能力	0.5学时

第二课 音准节奏训练

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准、节奏等合唱的基础能力。支撑课程目标4。

【重点】单声部视唱音准训练。

【难点】不同声部准确的节奏对位。

§2.1 女声声部音准节奏训练	0.5学时
§2.2 男声声部音准节奏训练	0.5学时
§2.3 集体节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业	0.5学时

第三课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：谱面对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：对位准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：稳定演唱。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 发声训练	1学时
§3.2 音准训练	2学时
§3.3 节奏训练	1学时

第四课 综合训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：演唱音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：准确演唱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱听觉质量提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§4.1 开声训练	1学时
§4.2 音准训练	2学时
§4.3 节奏训练	1学时

第五课 综合训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：演唱音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：准确演唱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 开声训练	1学时
§5.2 音准训练	2学时
§5.3 节奏训练	1学时

第六课 曲目《黄河》1

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲目《黄河》的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时情感等整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

第七课 曲目《黄河》2

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲目《黄河》的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时情感等整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

第八课 曲目《黄河》3

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲目《黄河》的演唱技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立声部相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】多声部合练时情感等整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体多声部练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主，谈话法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演唱训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是合唱训练非常重要的教学环节。学生必须通过自主练习才能

提升合唱音准能力并演绎完整合唱作品，从而实现合唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。教学的核心是演唱音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品的内涵，将演唱技术与情感内涵融为一体才是合唱艺术表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行作品展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，理解合唱作品的情感	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有质量的完成各自声部的谱面	平时成绩
课程目标 3	有很好的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演唱过程中，在平时排练及舞台素质等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演唱（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 杨鸿年.《合唱训练学》(上、下), 高等教育出版社, 2006 年.

2、参考书目：

(1)马革顺.《合唱与合唱指挥简明教程》，上海音乐学院出版社，2001 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好视唱练耳基础，可以准确读谱并理解各种音乐符号涵义，视唱演唱作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好视唱练耳基础，可以较准确读谱并理解各种音乐符号涵义，视唱演唱作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的视唱练耳基础，读谱能力一般，视唱演唱作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用视唱练耳读谱的初级能力，视唱演唱作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有视唱练耳基础，读谱正确率不达 60%，视唱演唱作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴艺术指导 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴艺术指导 I（1）；英文名称：The Piano Art Direction I（1）

课程编码：0602ZY057

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：钢琴 Piano

开课单位：艺术学院

课程负责人：陶卉 **课程组成员：**钢琴教研室全体教师

二、课程简介

《钢琴艺术指导 I》是一门将钢琴、声乐、器乐相兼容，共同演绎的一门学科。钢琴艺术指导是钢琴演奏艺术的一个分支，它在声乐、器乐以及舞蹈表演领域内发挥了重要的作用。通过钢琴艺术指导课的教学，使学生掌握钢琴艺术指导基础理论知识，对钢琴艺术指导的基本原理和方法有较清楚的理解和认识，初步建立起正确的钢琴艺术指导概念；能胜任中等学校音乐课教学和课外辅导工作。

本课程内容包括：钢琴艺术指导理论与知识、钢琴艺术指导基本技能与方法、钢琴艺术指导艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生今后深入学习以及毕业后从事音乐教学相关工作奠定坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，以向社会输送具有合格政治思想素质德、智、体全面发展，能适应新时代中国特色社会主义文化建设需求的专业人才为目标；主要培养学生的专业演奏技能和艺术修养；重点培养学生专业领域内的认知、演绎

和研究水平；着重培养学生掌握不同历史时期、不同风格流派、不同作曲家的声乐和器乐作品伴奏的演奏方法和艺术特征，以及相应的伴奏、合奏和教学能力；使其具有较高专业水准、具有演奏表演和教学方面的能力、能够在大中专院校、中小学等部门和机构，成为能够从事伴奏、重奏、教学及学术研究等相关专业工作的艺术人才。

本学期演奏不少于 8 首中外声乐作品。

2、具体目标

课程目标 1：培养正确的弹奏姿势，以及正确的弹奏方法，具备积极的弹奏心理状态。

课程目标 2：了解钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识；培养钢琴艺术指导的艺术审美力与修养；了解钢琴艺术指导教学的基本方法。

课程目标 3：通过对声乐作品及伴奏演奏方法的认识和学习，培养学生的辩证唯物主义世界观，以及严谨的治学态度和作风；通过学习优秀的中外声乐作品及伴奏，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结经验。

课程目标 4：演奏歌曲伴奏时要求音准、节奏无误；培养学生辅导课外音乐活动的的能力；初步了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练	课程目标 1

养	练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4
7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术指导 I》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	钢琴艺术指导理论与知识	8	8
第二模块	钢琴艺术指导基本技能与方法	8	8

第三模块	钢琴艺术指导艺术审美与表现	8	8
第四模块	中小学音乐教育教学实践	8	8
合计		32	32

第一模块 钢琴艺术指导理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握声乐钢琴伴奏的演奏基本演奏要求。支撑课程目标 1、2、3。
- 2、能力目标：能够为简单的声乐曲弹奏伴奏。支撑课程目标2、4。
- 3、价值目标：加强钢琴与声乐学生的合作演奏意识。支撑课程目标2。

【重点】掌握声乐钢琴伴奏的基本演奏要求

【难点】加强钢琴与声乐的合作演奏意识

【教学内容】

1. 了解钢琴艺术指导课程的教学目的、基本任务及考试要求
2. 掌握两首声乐作品伴奏的演奏
3. 与演唱者的配合

第二模块 钢琴艺术指导基本技能与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解不同时期、不同流派、不同作曲家声乐作品的风格。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：不同风格声乐伴奏的弹奏。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养学生的音乐审美能力；培养学生的辩证唯物主义世界观以及精益求精的精神，培养学生严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】根据不同作曲家掌握不同风格声乐伴奏的特点。

【难点】不同风格声乐伴奏的弹奏。

【教学内容】

- 1、大致了解不同时期、中外作曲家声乐作品演唱和弹奏的特点。
- 2、中外艺术歌曲伴奏的演奏。
- 3、与演唱者合作演绎中外艺术歌曲各一首。

。

第三模块 钢琴艺术指导艺术审美与表现

【教学目标】

- 1、知识目标：学习中外声乐作品。支持课程目标 3。
- 2、能力目标：能辨析音乐的美感，提高音乐审美能力；学会反思，从反思中总结经验；初步了解钢琴艺术指导的基本方法。支撑课程目标 2、3。
- 3、价值目标：培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，培养学生严谨的学习态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标 3、4。

【重点】提高音乐的审美。

【难点】理解声乐作品的内涵，学会反思。

【教学内容】

- 1、具有理解和分析歌曲的能力，能通过伴奏完整表达歌曲的内容和意境。
- 2、作品的二度创作，理解声乐作品的内涵，读谱准确，音准、节奏无误，能与演唱者很好协作。

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

- 1、知识目标：了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支持课程目标 4。
- 2、能力目标：初步培养学生辅导中学音乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则。支撑课程目标 3、4。
- 3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解国家的文艺和教育方针、政策与法规。

【难点】初步了解中小学音乐课堂中钢琴艺术指导的运用

【教学内容】

1、了解国家的文艺和教育方针、政策与法规

3、以音乐审美为核心，通过网络资源积累曲目。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；课后通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外音乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的演奏方法，具备一定的演奏能力，理解伴奏与歌唱的关系；获得良好的艺术指导习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解	课堂互动、课外学

	决声乐伴奏中的基本问题；正确理解声乐作品伴奏部分的内涵与风格，音乐的美感；具备演奏不同风格歌曲伴奏的能力；掌握钢琴艺术指导教学的基本方法。	习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过钢琴艺术指导的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演奏或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试
课程目标 4	具备独立弹奏歌曲伴奏和辅导课外音乐活动的的能力；懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的意识；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协作、撰写小论文

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 李裴岚.《钢琴伴奏艺术纵横》. 人民音乐出版社. 1996 年 8 月.

[2] 刘丽娟.《钢琴伴奏艺术》. 辽宁少年儿童出版社. 2003 年

[3] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(一)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[4] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(二)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[5] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(三)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[6] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(一)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[7] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(二)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

[8] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(三)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986 年. .

3、网上资源：

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP，等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的演奏方法,具备较强的演奏能力,能处理伴奏与器乐演奏者的关系;获得稳定良好的演奏习惯。	较熟练掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌奏方法,具备较好演奏能力,能处理伴奏与器乐演奏者的关系;获得良好的演奏习惯。	掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌奏方法,具备一定的演奏能力,能处理伴奏与器乐演奏者的关系;有良好的演奏习惯。	初步掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的演奏方法、理解伴奏与器乐演奏者的关系,建立良好的演奏习惯。	未能掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系,不具备正确的演奏方法的能力、不理解伴奏与器乐演奏者的关系,没有建立良好的演奏习惯。
课程目标 2	能熟练地运用钢琴艺术指导学科的知识体系解决演奏中的基本问题;准确理解器乐作品伴奏的内涵与风格,具备演奏大量不同风格器乐曲伴奏的能力;能灵活运用钢琴艺术指导教学的基本方法。	能较熟练地运用钢琴艺术指导学科的知识体系解决演奏中的基本问题;准确理解器乐作品伴奏的内涵与风格,具备演奏多种不同风格器乐曲伴奏的能力;较熟练运用钢琴艺术指导教学基本方法。	能够运用钢琴艺术指导学科的知识体系解决演奏中的基本问题;正确理解器乐作品伴奏的内涵与风格,具备演奏一定数量不同风格器乐曲伴奏的能力;掌握钢琴艺术指导教学的基本方法。	初步掌握解决演奏中的基本问题的能力、理解器乐作品伴奏的内涵与风格,具备演奏少量不同风格器乐曲伴奏的能力;了解钢琴艺术指导教学的基本方法。	未能掌握解决演奏中的基本问题的能力、理解器乐作品伴奏的内涵与风格,不能演奏不同风格器乐曲伴奏的;不会反思;不了解钢琴艺术指导教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验,具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验,具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,形成了一定的科学态度、严格的科学作风;学会反思,从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,初步形成了科学态度、严格的科学作风;具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。

课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力,具有很好的和谐的人际关系;有创新意识,懂得因材施教的教学原则;熟悉青少年嗓音知识,能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力, 具有较好的和谐的人际关系;熟悉青少年嗓音知识;懂得因材施教的教学原则;能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力,具有一定的和谐的人际关系;了解青少年嗓音知识,能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力,具有初步的和谐的人际关系;了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力,没有很好的和谐的人际关系;不能独立教学;不了解青少年嗓音知识及教学原则。
--------	--	---	---	---	---

编写人: 陶卉

审核人:

《钢琴艺术指导 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴艺术指导 I（2）；英文名称：The Piano Art Direction I（2）

课程编码：0602ZY058

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学

课程性质：专业选修课

先修课程：钢琴 Piano

开课单位：艺术学院

课程负责人：陶卉 **课程组成员：**钢琴教研室全体教师

二、课程简介

《钢琴艺术指导 I》是一门将钢琴、声乐、器乐相兼容，共同演绎的一门学科。钢琴艺术指导是钢琴演奏艺术的一个分支，它在声乐、器乐以及舞蹈表演领域内发挥了重要的作用。通过钢琴艺术指导课的教学，使学生掌握钢琴艺术指导基础理论知识，对钢琴艺术指导的基本原理和方法有较清楚的理解和认识，初步建立起正确的钢琴艺术指导概念；能胜任中等学校音乐课教学和课外辅导工作。

本课程内容包括：钢琴艺术指导理论与知识、钢琴艺术指导基本技能与方法、钢琴艺术指导艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生今后深入学习以及毕业后从事音乐教学相关工作奠定坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，以向社会输送具有合格政治思想素质德、智、体全面发展，能适应新时代中国特色社会主义文化建设需求的专业人才为目标；主要培养学生的专业演奏技能和艺术修养；重点培养学生专业领域内的认知、演绎

和研究水平；着重培养学生掌握不同历史时期、不同风格流派、不同作曲家的声乐和器乐作品伴奏的演奏方法和艺术特征，以及相应的伴奏、合奏和教学能力；使其具有较高专业水准、具有演奏表演和教学方面的能力、能够在大中专院校、中小学等部门和机构，成为能够从事伴奏、重奏、教学及学术研究等相关专业工作的艺术人才。

本学期演奏不少于 4 首中外器乐作品。

2、具体目标

课程目标 1：掌握正确的演奏方法, 初步建立钢琴艺术指导意识, 养成良好的演奏习惯。

课程目标 2：了解钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识；培养钢琴艺术指导的艺术审美力与修养；了解钢琴艺术指导教学的基本方法。

课程目标 3：通过对器乐作品及伴奏演奏方法的认识和学习，培养学生的辩证唯物主义世界观，以及严谨的治学态度和作风；通过学习优秀的中外声乐作品及伴奏，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结经验。

课程目标 4：演奏器乐伴奏时要求音准、节奏无误；培养学生辅导课外音乐活动的的能力；初步了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3 学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1

养	练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3 课程目标 4
7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 I》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	钢琴艺术指导理论与知识	8	8
第二模块	钢琴艺术指导基本技能与方法	8	8

第三模块	钢琴艺术指导艺术审美与表现	8	8
第四模块	中小学音乐教育教学实践	8	8
合计		32	32

第一模块 钢琴艺术指导理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：掌握钢琴艺术指导的基本概念；了解并掌握中西方器乐作品伴奏的基本原理。

支撑课程目标 1、2、3。

2、能力目标：学会运用钢琴艺术指导的基本理论知识。支撑课程目标2、4。

3、价值目标：培养良好的演奏习惯，树立正确的器乐伴奏观念。支撑课程目标2。

【重点】学习正确的艺术指导原理

【难点】掌握器乐伴奏的特点

【教学内容】

1. 初步了解器乐伴奏的审美与创造。
2. 积极的艺术指导演奏状态。

第二模块 钢琴艺术指导基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：了解不同时期、不同流派、不同外国作曲家的器乐作品。支撑课程目标 1。

2、能力目标：西洋器乐曲伴奏的弹奏。支撑课程目标2。

3、价值目标：培养学生的音乐审美能力；培养学生的辩证唯物主义世界观以及精益求精的精神，培养学生严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】掌握西洋乐器伴奏的特点。

【难点】理解西洋器乐作品的内涵，弹奏西洋乐器的伴奏

【教学内容】

- 1、大致了解不同时期、不同西洋乐器作品伴奏弹奏的特点。
- 2、西洋乐器伴奏的演奏。
- 3、与器乐演奏者合作演绎西洋器乐作品一首。

第三模块 钢琴艺术指导艺术审美与表现

【教学目标】

- 1、知识目标：学习中国器乐作品伴奏。支持课程目标 3。
- 2、能力目标：能辨析音乐的美感，提高音乐审美能力；学会反思，从反思中总结经验；初步了解钢琴艺术指导的基本方法。支撑课程目标 2、3。
- 3、价值目标：培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，培养学生严谨的学习态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标 3、4。

【重点】掌握中国乐器伴奏的特点。

【难点】理解中国器乐作品的内涵，弹奏中国乐器的伴奏

【教学内容】

- 1、具有理解和分析乐曲的能力，能通过伴奏完整表达民族器乐曲的内容和意境
- 2、作品的二度创作，理解中国民族乐器作品的内涵，读谱准确，音准、节奏无误，能与演奏者很好协作。
- 3、与器乐演奏者合作演绎中国器乐作品一首。

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

- 1、知识目标：了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支持课程目标 4。
- 2、能力目标：初步培养学生辅导中学课外音乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则。支撑课程目标 3、4。
- 3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养

学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解国家的文艺和教育方针、政策与法规。

【难点】初步了解中学声乐教学的基本方法

【教学内容】

- 1、了解国家的文艺和教育方针、政策与法规
- 2、以音乐审美为核心，通过网络资源积累曲目。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外音乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的演奏方法，具备一定的演奏能力，理解伴奏与音乐的关系；获得良好的演奏习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业

课程目标 2	能够运用艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决器乐伴奏中的基本问题；正确理解器乐作品伴奏部分的内涵与风格，音乐的美感；具备演奏不同风格器乐伴奏的能力；掌握钢琴艺术指导教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过钢琴艺术指导的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演奏或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试
课程目标 4	具备独立弹奏器乐伴奏和辅导课外音乐活动的能力；懂得“因材施教”的教学原则，并在教学方法方式上具备创新意识的意识；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协作、撰写小论文

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 李裴岚.《钢琴伴奏艺术纵横》. 人民音乐出版社. 1996 年 8 月.

[2] 刘丽娟.《钢琴伴奏艺术》. 辽宁少年儿童出版社. 2003 年.

[3] 莫扎特.《小提琴奏鸣曲集》(第一集)[M]. 人民音乐出版社. 1997 年.

[4] 莫扎特.《小提琴奏鸣曲集》(第二集)[M]. 人民音乐出版社. 1997 年.

[5] 刘蔓.《20 世纪俄罗斯大提琴奏鸣曲精选》[M]. 人民音乐出版社. 2015 年.

[6] 张国良.《二胡当代作品选》(第一卷)[M]. 人民音乐出版社, 2015 年 12 月.

[7] 张国良.《二胡当代作品选》(第一卷)[M]. 人民音乐出版社, 2015 年 12 月.

[8]王建民 唐俊乔 王俊.《中国竹笛协奏曲精选》[M]. 上海音乐学院出版社, 2016 年 4 月

3、网上资源：

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP，等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的演奏方法,具备较强的演奏能力,能处理伴奏与演唱者的关系;获得稳定良好的演奏习惯。	较熟练掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的弹奏方法,具备较好演奏能力,能处理伴奏与演唱者的关系;获得良好的演奏习惯。	掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的弹奏方法,具备一定的演唱能力,能处理伴奏与演唱者的关系;有良好的演奏习惯。	初步掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的弹奏方法、理解伴奏与演唱者的关系,建立良好的演奏习惯。	未能掌握钢琴艺术指导的基本概念、原理及相应的理论知识体系,不具备正确的弹奏方法的能力、不理解伴奏与演唱者的关系,没有建立良好的演奏习惯。
课程目标 2	能熟练地运用钢琴艺术指导学科的知识体系解决伴奏中的基本问题;准确理解声乐作品伴奏的内涵与风格,具备演奏大量不同风格歌曲伴奏的能力;能灵活运用钢琴艺术指导教学的基本方法。	能较熟练地运用钢琴艺术指导学科的知识体系解决伴奏中的基本问题;准确理解声乐作品伴奏的内涵与风格,具备演奏多种不同风格歌曲伴奏的能力;较熟练运用钢琴艺术指导教学方法。	能够运用钢琴艺术指导学科的知识体系解决歌唱中的基本问题;正确理解声乐作品伴奏的内涵与风格,具备演奏一定数量不同风格歌曲伴奏的能力;掌握钢琴艺术指导教学的基本方法。	初步掌握解决演奏中的基本问题的能力、理解声乐作品伴奏的内涵与风格,具备演奏少量不同风格歌曲的能力;了解钢琴艺术指导教学的基本方法。	未能掌握解决演奏中的基本问题的能力、理解声乐作品伴奏的内涵与风格,不能演奏不同风格歌曲的伴奏;不会反思;不了解钢琴艺术指导教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验,具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验,具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,形成了一定的科学态度、严格的科学作风;学会反思,从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,初步形成了科学态度、严格的科学作风;具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神,未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。

课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力,具有很好的和谐的人际关系;有创新意识,懂得因材施教的教学原则;熟悉青少年嗓音知识,能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力, 具有较好的和谐的人际关系;熟悉青少年嗓音知识;懂得因材施教的教学原则;能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力,具有一定的和谐的人际关系;了解青少年嗓音知识,能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力,具有初步的和谐的人际关系;了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力,没有很好的和谐的人际关系;不能独立教学;不了解青少年嗓音知识及教学原则。
--------	--	---	---	---	---

编写人: 陶卉

审核人:

《朗读与正音意大利语》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：朗读与正音意大利语，英文名称：Reading and pronunciation

课程编码：0602ZY063

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学\表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

二、课程简介

朗读与正音（意大利语）是针对音乐学、音乐表演专业开设的专业选修课，也是专业基础课。目的在于使学生掌握意大利语音的基础发音，更好的服务于意大利声乐作品的演唱，进而提高学生意大利声乐作品的演唱能力。

其内容包括：字母发音练习、元音的发音、辅音的发音、分音节、意大利语的听读练习元音和辅音、音乐术语练习、浊辅音 m、n、l、清辅清辅音 t 和浊辅音 d、清辅音 p 和浊辅音 b、清辅音 f 和浊辅音 v、清辅音 q 和浊辅音 h 清辅音 c 和浊辅音 g、s 的清浊辅音、辅音群及字母 z 的发音规则和意大利语声乐作品的朗读训练

本课程培养学生比较全面的掌握意大利语音发音的基本方法，通过正确的意大利语音发音能够很好的完成意大利语言的声乐作品，最终达到意大利正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达意大利声乐作品。学好该课程，为学生毕业后从事声乐教学、科研等研究和技术工作、打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

朗读与正音意大利语是研究与规范意大利语语音的基本方法。通过正确的意大利语音发音能够很好的完成意大利语言的声乐作品，最终达到意大利正确发音与声乐技术相结合能够完美的

表达意大利声乐作品。学好该课程，为学生毕业后从事声乐教学、科研等研究和技术工作、打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系。

课程目标 2：能够运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。

课程目标 3：通过对意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。

课程目标 4：学会反思，在学习意大利语语音知识中要学会总结和反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握意大利语语音基本理论、基本发音方法及实践运用能力，接受归纳与作品相结合的声乐作品演唱中语言正确发音的思维方式，能够立足声乐演唱把握其语音知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解意大利语的发音规律，能够统整声乐，专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解正确规范的语言发音的学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握意大利语语言发音的要领与方法；认识到语音对演唱的重要性。学会独立思考，严谨治学的学习态度；合理设计学习目标，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位会，能够独立思考和判断，从学生的发音状态、标准和评价等不同角度，分析自身的语音实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一章	第二章	第三章
------	-----	-----	-----

课程目标			
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	H	M	H
课程目标 3	M	M	M
课程目标 4	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排（按表格对应章节详细标注学时分布）

《朗读与正音意大利语》总学时分配列表

章节	内容	授课学时（理论）	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	意大利语语音的基本知识	6	8
第二章	意大利语清浊辅音	6	8
第三章	意大利声乐作品选	4	6
合计		16	22

第一章 意大利语语音的基本知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解意大利语语音发音和方法，了解元音辅音发音的区别；了解意大利中音节的划分方式方法。复习并掌握元音辅音的基本分类和特点；学习并理解音乐术语中语音规范的基础知识。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰朗读意大利语基本单词及音节，结合相关声乐作品感受发音状态与要求的对比分析。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养语言规范对演唱重要性的意识，培养文化精神、传达和宣扬美的语音艺术；通过对意大利语语音的基本知识体系的掌握，激发学生的对语言语音的兴趣，服务于声乐作品的演唱，增强演唱的色彩。支撑课程目标3。

【重点】理解元音辅音基本概念及字母读音。

【难点】元音辅音在意大利语术语中应用。

§1.1 字母表	1 学时
§1.2 元音的发音	1 学时
§1.3 辅音的发音	1 学时
§1.4 分音节	0.5 学时
§1.5 意大利语的听读练习元音和辅音	0.5 学时
§1.6 音乐术语练习	2 学时

第二章 意大利语清浊辅音

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握清辅音浊辅音的发音状态和区别；掌握清浊音的基本概念；了解辅音群及字母z的发音规则；建立良好的语音发音状态，；了解意大利语的语音语感。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：清晰理解规范的语音练习对声乐演唱的重要性。培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对意大利语清浊辅音的了解，理解清浊辅音的规范发音对演唱的作用，提高学生的重视程度和学习目标，完善意大利语发音体系中的细节要求，清晰的朗读出每一个单词和句子，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、。

【重点】掌握清浊辅音的基本发音方法语不同辅音的区别

【难点】意大利语歌词中清浊辅音的实际运用

§2.1 浊辅音 m、n、l	2 学时
§2.2 清辅清辅音 t 和浊辅音 d	0.5 学时
§2.3清辅音p和浊辅音b	0.5 学时
§2.4清辅音f和浊辅音v	0.5 学时
§2.5清辅音q和浊辅音h	0.5 学时
§2.6 清辅音 c 和浊辅音 g	0.5 学时
§2.7 s 的清浊辅音	0.5 学时
§2.8 辅音群及字母z的发音规则	

第三章 意大利声乐作品选

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握意大利语基本知识；掌握单词中发音要领；掌握意大利语单词在声乐作品中

的朗读应用。理解每一个单词乐句的语音语境语感,发出纯正规范的意大利语语音。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能熟练掌握意大利语的发音基本概念；对声乐作品中意大利语有一定认知。在此基础上能正确规范朗读作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过意大利语的声乐作品，理解意大利语的发音精髓，并进一步提高对意大利语语感的审美认知。支撑课程目标3。

【重点】声乐作品意大利语的语音规范

【难点】理解作品中各单词发音要领

§3.1 人们叫我咪咪	0.5 课时
§3.2 我亲爱的	0.5 课时
§3.3 鞭打我吧	0.5 课时
§3.4 你们可知道	0.5 课时
§3.5偷洒一滴泪	0.5 课时
§3.6 你在不要去做情郎	0.5 课时
§3.7 尼娜	0.5 课时
§3.8 游移的月亮	0.5 课时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关声乐作品的不同层度的意大利语单词，要求学生通过音频、小组探讨等方法完成。让学生对正确朗读语音产生一定兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和学习研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为一年级音乐学和音乐表演专业基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的国画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加温习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解正确语音发音知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和声乐作品紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关语音规范的资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	理解意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习意大利语语音知识中要学会总结和反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 20%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为随堂面试问题考核。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%				
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	30%		

课程目标 3	60	70%			60	30%		
课程目标 4								

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源（包含三种资源，参考书目不低于 5 本）

1、教材：黄美婷《意大利语初学手册》，上海外语教育出版社，2003 年

2、参考书目：

- (1)刘荣惠，《意大利语语音及声乐作品选》，西南师范大学出版社，2018 年
- (2) 王笑合，《意大利语语音教程》，西南师范大学出版社，2017 年
- (3)张建一，《意大利语歌唱正音》，上海音乐出版社，2019 年
- (4)陈言放，《意大利语语音歌唱教程》，厦门大学出版社，2015 年

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1g7411F72r?from=search&seid=15395763550754700688>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	较为熟练掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	初步掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	未能掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系
课程目标 2	具备很好的运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	具备较好的运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	具备一定的运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	具备初步的运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	未具备运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。
课程目标 3	较强意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态	较强意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态	有一定意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态	具备初步意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学	不具备意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态

	度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。	度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。	度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。	态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。	度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。
课程目标 4	在学习意大利语语音知识中要学会总结和勤于反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习意大利语语音知识中要学会总结和会反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习意大利语语音知识中要学会基本的总结和反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习意大利语语音知识中要初步学会总结和反思。结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习意大利语语音知识中要不会总结和反思。不会结合课程学习内容给出自己的解决方案。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《朗读与正音中文》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐艺术史，英文名称：Reading and pronunciation

课程编码：0602ZY064

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

二、课程简介

朗读与正音（中文）是针对音乐学、音乐表演专业开设的专业选修课，也是专业基础课。目的在于使学生掌握中文的正确发音，更好的服务于中国声乐作品的演唱，进而提高学生中国声乐作品演唱能力。

其内容包括：了解语言的重要性、普通话、方言； 声母定义、特点、按发音部位分类：双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、舌面音、舌根音；声母按构成阻碍和克服阻碍的方式、按发音时的气流强弱（限塞音、塞擦音）、按发音时的声带是否震动、综合词语、绕口令练习；韵母 定义、结构、分类单韵母和复韵母；鼻韵母定义、特点、分类； 声调定义、调值、调类；普通话的语流变音的定义、变调； 轻声、儿化、“啊”的语音变化、重叠式形容词的变调。

本课程培养学生比较全面的掌握中文的方法与要求，运用正确发音理论知识与实践相结合，提高中文的正确发音能力，最终达到中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

朗读与正音中文课程目的在于使学生掌握中文的正确发音，更好的服务于中国声乐作品的演唱，进而提高学生中国声乐作品演唱能力。较全面的掌握中文的方法与要求，运用正确发音理论知识与实践相结合，提高中文的正确发音能力，最终达到中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

2、具体目标

课堂教学应力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实践。

课程目标 1：理解中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。

课程目标 2：能够运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。

课程目标 3：本课程培养学生比较全面的掌握中文的方法与要求，运用正确发音理论知识与实践相结合，提高中文的正确发音能力，最终达到中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

课程目标 4：学会反思，在学习语音正音课程中要学会总结和反思。总结好的语音朗读学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握了解中文语音的基本知识，如何区分声母、韵母的发音要求。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 掌握中文的正确发音方法。了解元音的发音特点。掌握各种清辅音及浊辅音的发音要领及普通话的语流变音。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握中文语音规范的发音方法的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入规范语音为社交和声乐专业带来哪些变化。合理设计语音规范育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的声乐语音规范的学习、语境、	课程目标 2

	语感等不同角度，分析自身的声乐语言朗读的实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 4
--	---	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排（按表格对应章节详细标注学时分布）

《声乐艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时（理论）	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	概论	2	4
第二章	声母、韵母与鼻韵母	6	8
第三章	声调与语流变音	4	6
第四章	声乐作品朗读训练	2	4
合计		16	22

第一章 概论

【教学目标】

1、知识目标：了解结合声乐作品的语言规范要求体会语言的重要性；了解何为普通话及基本概念；了解方言的产生和地域的区别。区分普通话与方言的差异；学习并理解朗读正音中文课程的基础知识对声乐演唱的意义。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述语言的重要性，结合当下声乐作品及地方民歌展开普通话与方言的对比分析。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养语言的审美意识，培养语言文化精神、传达和宣扬语音美的艺术人文态度；通过对了解语音的重要性及普通话和方言的介绍，激发学生的对母语语音的研究兴趣。支撑课程目标3。

【重点】理解语言的重要性。

【难点】理解普通话和方言的差异及在声乐作品中应用思考。

§1.1 语言的重要性	1 学时
§1.2 普通话	0.5 学时
§1.3 方言	0.5 学时

第二章 声母、韵母和鼻韵母

【教学目标】

1、知识目标：掌握声母定义特点并按发音部位分类；掌握双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、舌面音、舌根音；了解声母按构成阻碍和克服阻碍的方式；理解韵母的定义、结构、分类；掌握单韵母、复韵母的发音特点；掌握鼻韵母的定义、特点、分类；了解前鼻音后鼻音的发音特点。支撑课程目标 1。

2、能力目标：清晰理解声母韵母鼻韵母的发音特点，懂得正确发音技巧举一反三的思维能力。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对语音基本定义特点的了解，理解其语音部位的分类及要求，通过不同的词语或者句子都可以很自然、规范的朗读，其语音能力能有较大的提高，对作品的语言发音处理能有较好的表现能力，同时通过对概念和理论认知来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4。

【重点】掌握声母韵母鼻韵母的发音特点。

【难点】声母韵母鼻韵母的实际应用。

§ 2.1 声母	2 学时
----------	------

定义、特点、按发音部位分类

双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、舌面音、舌根音

§ 2.2 声母按构成阻碍和克服阻碍的方式	1 学时
按发音时的气流强弱（限塞音、塞擦音）	
按发音时的声带是否震动	
综合词语、绕口令练习	
§ 2.3 韵母的定义、结构、分类	2 学时
单韵母（舌位前后高低及唇形）	
复韵母（前中后响复韵母）	
§ 2.4 鼻韵母的定义、特点、分类	1 学时
前鼻韵母、后鼻韵母	

第三章 声调与语流变音

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握声调的定义、调值、调类的基本概念，了解声调在语言中的重要性；掌握阴平、阳平、上声、去声的基本要领。理解普通话的语流变音的定义与变调。语流变音的轻声、儿化、“啊”的语音变化、重叠式形容词的变调。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能熟练掌握声调、语流变音的基本概念；对声乐作品的语音处理自如，达到一定的语音状态的高度。在此基础上能正确解决语音发音问题。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过声调与语流变音的练习，理解它如何能够让声乐作品更加具有审美价值，并进一步提高对语音规范后审美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握声调与语流变音的基础练习要领

【难点】声乐作品中的声调与语流变音的实践运用

§3.1 声调的定义、调值、调类	2 学时
阴平、阳平、上声、去声	
§3.2 普通话的语流变音的定义与变调	1.5学时
§3.3 语流变音的轻声、儿化、“啊”的语音变化、重叠式形容词的变调	0.5 学时

第四章 声乐作品朗读训练

【教学目标】

1、知识目标：掌握朗读正音中文的基础语音知识；掌握语感语境发音的要领；掌握音调的规律与变化，对调值有一定的认知。支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能熟练语音基本理论知识，结合实际能对字、词、句的发音做到口、唇、齿的正确发音；具备一定的作品鉴赏能力。能运用语音的特点，能展示语音的正确表达状态。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过不同类型的声乐作品，理解它如何能够激发人们的语言语音审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握语音规范技巧。

【难点】声乐作品的语音实际运用。

§4.1 我住长江头 0.5学时

§4.2 越人歌 0.5学时

§4.3 我的深情为你守候 0.5学时

§4.4 多情的土地 0.5 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关声乐史历史人物的声乐作品风格的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对音乐家的作品及风格产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和学习研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为一年级音乐学、声乐表演专业基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的语音规范的知识体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加温习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过

程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和声乐作品分析紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	理解中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	本课程培养学生比较全面的掌握中文的方法与要求，运用正确发音理论知识与实践相结合，提高中文的正确发音能力，最终达到中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习语音正音课程中要学会总结和反思。总结好的语音朗读学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 20%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为随堂面试提问及朗读考核。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%		

课程目标 2	10	10%	60	20%	40	30%
课程目标 3	60	70%			60	30%
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源（包含三种资源，参考书目不低于 5 本）

1、教材：《普通话语音朗读说话训练教程》 浙江古籍出版社，2010.9

2、参考书目：

(1)张颖炜，《普通话口语训练教程》，南京大学出版社，2020 年

(2) 贾毅，《普通话语音科学发声训练教程》，中国传媒大学出版社，2015 年

(3)赵秀环，《播音主持艺术语言基本功训练教程》，中国传媒大学出版社，2016 年

(4)鞠奎升，《普通话水平测试》，复旦大学出版社，2019 年

3、网上资源：

https://www.bilibili.com/video/BV1sb411k7Sh?from=search&seid=9985833054082502558&spm_id_from=333.337.0.0

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	较为熟练掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	初步掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	未能掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	具备较好的运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	具备一定的运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	具备初步的运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	未具备运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。
课程目标 3	有很强的中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。	较强中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。	有一定中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。	具备中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。	不具备中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

课程目标 4	在学习语音正音课程中要学会总结和勤于反思。总结好的语音朗读学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习语音正音课程中要学会总结和会反思。总结好的语音朗读学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习语音正音课程中要学会总结和会反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	不会反思学习中遇到的问题，不会结合课程学习内容给出自己的解决方案。 ，
--------	---	--	---	-------------------------------	--

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《朗读与正音（德语）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：朗读与正音（德语）

英文名称：Reading and Pronunciation (German)

课程编码：0602ZY065

学 分：1

总 学 时：16，理论学时：16

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：齐瑜 **课程组成员：**王荣

二、课程简介

本课程为音乐学和音乐表演专业的选修课程。课程内容包括德语字母的发音以及德语单词的发音规则，并将理论联系实践，通过学唱三首德语艺术歌曲教会学生在歌唱中把握德语发音的方法。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习，学生应能够掌握良好的德语发音以及基本发音规则，并能准确地运用到演唱当中，从而演唱、积累大量的外国声乐作品，为声乐教学提供强有力的帮助和支持。

2、具体目标

课程目标 1：了解德语字母的发音以及德语单词的基本发音规则。

课程目标 2：具备标准的德语发音，能基本掌握德语单词的发音规则，能够独立演唱三首德语歌曲。

课程目标 3：注重审美体验；引导学生发现语言之美；培养学生良好的艺术修养和艺术表现力，具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；帮助学生树立终身学习的理念，刻苦钻研的精神。

课程目标 4：让学生组成学习小组，相互纠正发音，并互换演唱和伴奏的角色，从而培养学

生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力，能开展基于实际音乐教育教学问题的行动研究，并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 1
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H

课程目标 3	L	L	M	M	M
课程目标 4			M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《朗读与正音（德语）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	德语元音及辅音的发音	4	2
第二章	德语单词发音基本规则	4	4
第三章	学唱舒伯特《摇篮曲》	2	2
第四章	学唱勃拉姆斯《摇篮曲》	2	2
第五章	学唱舒伯特《鳟鱼》	2	2
	随堂考查	2	2
合计		16	14

第二章 德语元音及辅音的发音

【教学目标】

- 1、知识目标：理解德语元音及辅音的发音规则，熟悉德语字母的发音。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握德语元音及辅音的发音规则。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：发现德语语言之美，激发学生的学习兴趣。支撑课程目标3。

【重点】理解德语元音及辅音的发音规则。

【难点】掌握德语元音及辅音的发音规则，发出准确的读音。

【学时】4学时

第一节	德语元音的发音	(1 学时)
第二节	德语中的中元音	(1 学时)
第三节	德语中的双元音	(1 学时)
第四节	德语辅音	(1 学时)

第二章 德语单词发音基本规则

【教学目标】

- 1、知识目标：认识德语音标，了解德语单词的发音基本规则。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握德语单词的发音规则，能发出标准的读音。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：发现德语语言之美，激发学生的学习兴趣。支撑课程目标3。

【重点】了解德语单词的发音基本规则。

【难点】掌握德语单词的发音规则，并能发出标准的读音。

【学时】4 学时

第一节 德语单词发音基本规则

(2 学时)

第二节 重音和外来词的发音

(2 学时)

第三章 学唱舒伯特《摇篮曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：理解歌词含义，了解歌词的读音及语气。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能准确把握歌曲的音高、节奏及德语发音。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：注重审美体验，发现歌曲的语言及旋律之美，学会用准确的发音和恰当的处理去表现艺术歌曲之美。支撑课程目标3。

【重点】学会演唱歌曲。

【难点】发音准确，且有表情地演唱。

【学时】2 学时

第一节 有节奏地读德语歌词

(1 学时)

第二节 跟随钢琴有表情地学唱歌曲

(1 学时)

第四章 学唱勃拉姆斯《摇篮曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：理解歌词含义，了解歌词的读音及语气。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能准确把握歌曲的音高、节奏及德语发音。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：注重审美体验，发现歌曲的语言及旋律之美，学会用准确的发音和恰当的处理去表现艺术歌曲之美。支撑课程目标3。

【重点】学会演唱歌曲。

【难点】发音准确，且有表情地演唱。

【学时】2 学时

第一节 有节奏地读德语歌词

(1 学时)

第二节 跟随钢琴有表情地学唱歌曲

(1 学时)

第五章 学唱舒伯特《鳟鱼》

【教学目标】

- 1、知识目标：理解歌词含义，了解歌词的读音及语气。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能准确把握歌曲的音高、节奏及德语发音。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：注重审美体验，发现歌曲的语言及旋律之美，学会用准确的发音和恰当的处理去表现艺术歌曲之美。支撑课程目标3。

【重点】学会演唱歌曲。

【难点】发音准确，且有表情地演唱。

【学时】2 学时

第一节 有节奏地读德语歌词

(1 学时)

第二节 跟随钢琴有表情地学唱歌曲

(1 学时)

随堂考查

【学时】2 学时

六、课程教学基本方法

- 1、课前，发布任务让学生完成教学内容的预习和已学歌曲的复习；
- 2、课堂上以讲授法、演示法、模仿法、练习法和讨论法为主，结合PPT展示、视频播放、板书引导、教师示范和适时互动等形式完成授课内容；
- 3、课后，通过课后作业加强学生对所学知识的巩固和应用。
- 4、利用小组学习的方式，让学生相互学习，互相帮助，培养学生的合作精神。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	德语字母读音及拼读规则，在歌曲中的德语歌词发声特点。	随堂考查
课程目标 2	应用所学的发音规则演唱德语歌曲。	随堂考查
课程目标 3	注重审美体验；引导学生发现语言之美；培养学生良好的艺术修养和艺术表现力，具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；帮助学生树立终身学习的理念，刻苦钻研的精神。	随堂考查
课程目标 4	让学生组成学习小组，相互纠正发音，并互换演唱和伴奏的角色，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以	随堂考查

	及良好的和谐的人际关系。	
--	--------------	--

2、成绩评定方法

考核方式：由于随堂考查内容能综合体现学生的学习掌握情况，因此，随堂考查成绩即为最终的总评成绩。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	随堂考查	
	分值	权重
课程目标 1	40	100%
课程目标 2	30	100%
课程目标 3	20	100%
课程目标 4	10	100%

八、主要教学资源

1、教材：林璐. 德语发音与德奥经典艺术歌曲 [M]. 苏州：苏州大学出版社，2015 年

2、参考书目：

王燕生. 德语发音与纠音 [M]. 北京：北京大学出版社，2000 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过课前任务以及教师提供的文字和音频资料进行课前预习，课后及时完成教师布置的课后作业，达到复习巩固的目的。

2、小组合作学习

学生组成学习小组，相互学习，互相帮助。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。	较为熟练掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。	掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。	初步掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。	未能掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。
课程目标 2	能够很好地运用所学的德语发音规则，有表情地演唱所学德语歌曲。	能够较好地运用所学的德语发音规则，有表情地演唱所学德语歌曲。	能够运用所学的德语发音规则，有表情地演唱所学德语歌曲。	能够初步运用所学的德语发音规则，演唱所学德语歌曲。	无法运用所学的德语发音规则，演唱所学德语歌曲。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：齐瑜

审核人：艺术学院教学委员会

《奥尔夫音乐实践》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：奥尔夫音乐实践

英文名称：Orff music practice

课程编码：0602ZY236

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：教育学、心理学

开课单位：艺术学院

课程负责人：齐瑜 **课程组成员：**邱实

二、课程简介

本课程是为音乐学专业本科生开设的选修课程。奥尔夫音乐教育体系是当今世界三大音乐教育体系之一，对我国的音乐教育影响最深最广。本课程旨在结合大量的教学实践将奥尔夫音乐教育体系介绍给学生。

本课程的任务是帮助学生深入了解奥尔夫音乐教育体系的教育理念及教学原则，通过大量的教学实践训练，使学生熟练掌握奥尔夫音乐教学方法，为今后的教学工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程旨在帮助学生了解奥尔夫音乐教育体系的产生及发展，掌握该体系的教育理念、教学内容及方法，注重理论联系实践，通过大量的课例体验，使学生真正解决“奥尔夫”是什么和怎么用的问题，并能进一步探索“奥尔夫”的“本土化”的应用问题，为今后的教学工作打下坚实的基础。

2、本学期具体目标

课程目标 1：了解奥尔夫音乐教育体系的产生及发展；理解“原本性音乐”的概念；掌握奥尔夫音乐教育体系的主要教学内容及方法。

课程目标 2：能够具备即兴指挥与表演的能力，掌握奥尔夫乐器的使用方法；能引导和创编奥尔夫音乐游戏；能将奥尔夫音乐教学方法运用于中学音乐课堂教学之中。

课程目标3：始终强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，了解多元文化，引导学生树立科学的世界观、价值观，将音乐教育与民族音乐学、地理学、民俗学、历史、绘画及文学等人文社会科学知识相融合，激发学生的民族自豪感和爱国情怀，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感。支撑课程目标3。

课程目标 4：布置课内练习和课后思考题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，以小组为单位进行创作与表演，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.2 深刻领会党和国家的教育方针政策，理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，了解教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规，遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教的意识。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1
	3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源，进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 2
6.综合育人	具有教书育人的意识，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，利用各种机会促进学生发展。了解在中学校园文化背景下开展	课程目标 1 课程目标 3

	主题育德和社团育人的内涵与策略，具有“全程育人”和“全方位育人”的意识和能力。了解音乐学的育人价值及其独特的育人途径和方法，能有机结合音乐教学进行育人活动。	
7.学会反思	具有终身学习和专业发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革前沿动态，能按照新时代音乐教育发展需求制定教师职业发展规划。具有反思意识和批判性思维素养，初步掌握教育教学反思的基本方法和策略，学会分析和解决中学音乐教育教学问题，能在教学实践中通过反思、改进、研究，提升学科素养和教育教学效果。	课程目标 1 课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	M	L	L	L	L	L	H
课程目标 4		H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《奥尔夫音乐实践》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	奥尔夫音乐教育概述	2	2
第二章	声势与律动	6	6
第三章	语言与歌唱	6	4

第四章	欣赏教学	4	4
第五章	乐器合奏	6	4
第六章	音乐戏剧教学	4	4
第七章	本土化的实践探索	2	2
	随堂考查	2	4
合计		32	30

第三章 奥尔夫音乐教育概述

【教学目标】

- 1、知识目标：理解奥尔夫音乐教育体系的产生与发展，基本的教育理念、教学内容及方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握奥尔夫音乐教育体系的特点，能回答“是什么”的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过了解多元文化和不同的音乐教育观，激发学生的钻研精神，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感。支撑课程目标3。

【重点】掌握奥尔夫音乐教育的基本知识。

【难点】准确地解读“原本性音乐教育”思想。

【学时】2 学时

第一节 奥尔夫音乐教育体系的产生与发展

第二节 奥尔夫音乐教育理念的解读

第三节 奥尔夫音乐教育体系的教学内容及方法

第二章 声势与律动

【教学目标】

- 1、知识目标：理解声势与律动的概念及设计方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握基本的声势及律动语汇，具备设计、引导和指挥声势及律动活动的的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】掌握声势与律动的概念及设计方法。

【难点】设计和引导有效的声势及律动活动。

【学时】6 学时

第一节 律动教学

(3 学时)

第二节 声势教学

(3 学时)

第三章 语言与歌唱

【教学目标】

- 1、知识目标：理解语言、歌唱在奥尔夫音乐教学中的应用与设计方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握融入语言的节奏训练和歌唱教学的设计方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】理解语言、歌唱在奥尔夫音乐教学中的应用与设计方法。

【难点】能设计有效的节奏朗诵和歌唱教学活动。

【学时】6 学时

第一节 融入语言的节奏训练

(2 学时)

第二节 节奏朗诵教学的设计方法

(2 学时)

第三节 歌唱教学的设计方法

(2 学时)

第四章 欣赏教学

【教学目标】

- 1、知识目标：理解欣赏教学的方式方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握经典音乐欣赏课例的引导方法，并具备奥尔夫音乐欣赏教学的设计能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】理解欣赏教学的方式方法。

【难点】掌握奥尔夫音乐欣赏教学的设计方法。

【学时】4 学时

第一节 奥尔夫音乐欣赏课例体验

(2 学时)

第二节 音乐欣赏教学的设计方法

(2 学时)

第五章 乐器合奏

【教学目标】

- 1、知识目标：熟知奥尔夫乐器的种类、特点及设计方法，了解奥尔夫乐器合奏的经典教学案例。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握奥尔夫乐器的演奏方式及合奏的设计方法，具备指挥奥尔夫乐器合奏的能力。

支撑课程目标2。

3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】熟知奥尔夫乐器的种类、特点及演奏方式，了解奥尔夫乐器合奏的经典教学案例。

【难点】掌握奥尔夫乐器合奏的设计方法，并能熟练地指挥合奏。

【学时】6 学时

- | | |
|---------------------|--------|
| 第一节 奥尔夫乐器的由来与分类 | (1 学时) |
| 第二节 无固定音高的打击乐器合奏 | (2 学时) |
| 第三节 有固定音高的音条乐器合奏 | (2 学时) |
| 第四节 综合的奥尔夫乐器合奏与设计方法 | (1 学时) |

第六章 音乐戏剧教学

【教学目标】

1、知识目标：理解音乐戏剧教学的形式、方法及意义，了解奥尔夫音乐戏剧经典案例。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握音乐戏剧的设计与排练方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】理解音乐戏剧教学的形式及方法，了解奥尔夫音乐戏剧的经典案例。

【难点】掌握奥尔夫音乐戏剧的设计与排练方法。

【学时】4 学时

- | | |
|-----------------------|--------|
| 第一节 奥尔夫音乐戏剧教学的背景与特点 | (1 学时) |
| 第二节 经典案例体验 | (1 学时) |
| 第三节 奥尔夫音乐戏剧教学的设计与排练方法 | (2 学时) |

第七章 本土化的实践探索

【教学目标】

1、知识目标：理解奥尔夫音乐教育课程的构建与背后的教育原理，理解什么是本土化及本土化的意义。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟悉构建模式下的音乐课程设计方法，掌握本土化的基本方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】理解奥尔夫音乐教育课程的构建与背后的教育原理，了解本土化的概念、方法及意义。

【难点】掌握构建模式下的音乐课程设计技巧以及本土化的基本方法。

【学时】2 学时

- 第一节 奥尔夫音乐教学的构建与背后的教育原理 (0.5 学时)
- 第二节 构建模式下的音乐课程设计方法 (0.5 学时)
- 第三节 本土化的概念、方法及意义 (0.5 学时)
- 第四节 中小学中的奥尔夫音乐教学 (0.5 学时)

随堂考查

【学时】2 学时

六、课程教学基本方法

- 1、课前，发布自学任务让学生预习学习内容；
- 2、课堂上采取讲授法、演示法、模仿法、练习法、讨论法、欣赏法、情境法以及引导创作法等多种教学方法完成授课内容；
- 3、布置课后作业，让学生在创作活动中复习巩固所学知识；
- 4、教学活动大量采用小组合作的方式，让学生在集体的，富有创造性的音乐活动中学会相互合作，互相倾听。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、教学理念、教学内容及方法	随堂考查
课程目标 2	应用基本概念、教学理念、教学方法指导教学实践的能力；即兴创造的能力。	随堂考查
课程目标 3	引导学生树立科学的世界观、价值观，将音乐教育学相关知识和理论与人文社会科学知识相融合，传承中华文化精神，培养学生的审美情操、艺术素养以及人格品行，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱。	小论文、随堂考查
课程目标 4	以小组为单位根据指定的课题进行即兴创编与表演	随堂考查、小论文

2、成绩评定方法

考核方式：采用随堂考查与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩即上交的小论文成绩（占总成绩的 30%），随堂考查内容：学生以小组为单位，根据教师指定的课题进行即兴创编与表演（占总成绩的 70%）。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	随堂考查		小论文	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	100%		
课程目标 2	40	100%		
课程目标 3	20	40%	50	60%
课程目标 4	20	60%	50	40%

八、主要教学资源

1、教材：李姐娜、修海林、尹爱青. 奥尔夫音乐教育思想与实践（第一版）[M]. 上海：上海教育出版社，2002 年.

2、参考书目：

[1] 曹理、何工. 音乐学科教育学（第一版）[M]. 北京：首都师范大学出版社，2000 年.

[2] 尹爱青. 学校音乐教育导论与教材教法 [M]. 北京：人民音乐出版社，2007 年.

[3] 齐瑜. 音乐教育总论与各阶段实践探索 [M]. 北京：地质出版社，2016 年.

[4] 章连启. 音乐教育教学经验（第一版）[M]. 北京：人民音乐出版社，1996 年.

[5] 尹红. 音乐教学论（第二版）[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2007 年.

[6] 威廉·凯勒. 《奥尔夫学校音乐教材》入门（第一版）[M]. 上海：上海教育出版社，2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，给出参考书籍，通过课前任务引导学生利用线上线下资源进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对教师给定的课题进行资料搜索、讨论、分析、整理，进行集体创作与表演。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。	较为熟练掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。	掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。	初步掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。	未能掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。
课程目标 2	能够很好地运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。	能够较好地运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。	能够运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。	能够初步地运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。	无法运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：齐瑜

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（弦乐）（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（弦乐）（1），

英文名称：Chamber Music Training(Strings)（1）

课程编码：0602ZY237

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：选修课

先修课程：器乐 I，视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏

二、课程简介

室内乐训练（弦乐）是音乐学专业的公共选修课，是学习并掌握弦乐演奏技能与重奏方法及其相关理论知识相结合的一门核心课程。

本课程由基础技能训练和重奏作品演奏两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了基础技能支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：弦乐基础演奏技能训练；和声、复调音乐的听觉训练；音位、节奏、和声及旋律织体的演奏平衡训练；各个声部独立、协作演奏训练；重奏音乐作品演奏风格训练等。

本课程系统训练了弦乐重奏的演奏技能及多声部协作能力。培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

室内乐训练（弦乐）以弦乐演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作的打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握弦乐重奏的演奏要求。通过对弦乐基础演奏技能；和声、复调音乐的听觉训练；音位、节奏、和声及旋律织体的演奏平衡；重奏音乐作品演奏风格等内容的训练，达到各个声部相对独立而又能相互配合，协作演奏的目标。

课程目标 2:

广泛欣赏弦乐重奏音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉弦乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解弦乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 综述	第二课 不带力	第三课 不带力	第四课 不带力	第五课 不带力	第六课 不带力	第七课 带有力	第八课
------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----

课程目标		度变化的音阶练习	度变化的练习——克莱采尔练习曲	度变化的练习——和声式音阶	度变化的练习——海顿作品 76 号第三首《皇帝》	度变化的练习——贝多芬作品 74 号《竖琴》	度变化的练习——齐奏式音阶	演奏综合实践训练
课程目标 1	H	L	L	L	L	L	L	L
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	L	H	H	M	M	H	M
课程目标 4	L	L	H	H	M	M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（弦乐）（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	2	10
第二课	不带力度变化的音阶练习	2	10
第三课	不带力度变化的练习——克莱采尔练习曲	2	20
第四课	不带力度变化的练习——和声式音阶	2	20
第五课	不带力度变化的练习——海顿作品 76 号第三首《皇帝》	2	25
第六课	不带力度变化的练习——贝多芬作品 74 号《竖琴》	2	25
第七课	带有力变化的练习——齐奏式音阶	2	20
第八课	演奏实践训练	2	20
合计		16	150

第一课 综述 室内乐演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习弦乐重奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 了解现阶段对弦乐重奏的了解及专业学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 不带力度变化的音阶练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉弦乐重奏的方式，方法及要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：音阶用四件乐器做齐奏练习，加强多声部协作能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学会听辨四个声部的平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受每个声部的平衡感。

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| §2.1 使用mf的力度演奏 | 0.25学时 |
| §2.2 然后再分别用f, ff, p, pp等各种不同的力度演奏 | 0.25学时 |
| §2.3 在不同的大小调上练习 | 0.25学时 |
| §2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识 | 0.25学时 |

第三课 不带力度变化的练习

——克莱采尔练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉弦乐重奏的方式，方法及要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：与音阶练习方法相似，加强多声部协作能力。支撑课程目标1。

3、价值目标：学会听辨四个声部的平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受每个声部的平衡感。

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| §3.1 使用mf的力度演奏 | 0.25学时 |
| §3.2 然后再分别用f, ff, p, pp等各种不同的力度演奏 | 0.25学时 |
| §3.3 四个声部必须融为一体，避免任何一个声部的过强和过弱 | 0.25学时 |
| §3.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识 | 0.25学时 |

第四课 不带力度变化的练习

——和声式音阶

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉弦乐重奏的方式，方法及要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：简单的音阶重奏练习，加强多声部协作能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：听辨四部和声，并调整声部的平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受每个声部的平衡感。

- | | |
|-----------------------------|--------|
| §2.1 分别使用mf, f, ff不同的力度进行训练 | 0.25学时 |
| §2.2 然后再分别用p, pp等各种不同的力度演奏 | 0.25学时 |
| §2.3 讲解重奏时的发音要求，如管风琴式的发音 | 0.25学时 |
| §2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识 | 0.25学时 |

第五课 不带力度变化的练习

——海顿作品76号第三首《皇帝》

【教学目标】

- 1、知识目标：学习分析重奏中不同声部的层次关系。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：加强乐谱分析能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：强调声部的合作与平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】努力追求管风琴式的音响效果。

- | | |
|--------------------------------|-------|
| §2.1 演奏中根据旋律的走向，分析主要声部和次要声部的演奏 | 0.5学时 |
|--------------------------------|-------|

- | | |
|-----------------------------|--------|
| §2.2 注重如管风琴式的重奏时的发音 | 0.25学时 |
| §2.3 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强分析能力 | 0.25学时 |

第六课 不带力度变化的练习

——贝多芬作品74号《竖琴》

【教学目标】

- 1、知识目标：学习分析重奏中不同声部的层次关系。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：加强乐谱分析能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：强调声部的合作与平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握重奏演奏方法及标准。

【难点】感受每个声部的平衡。

- | | |
|--|--------|
| §2.1 分析乐谱，划分主要声部和次要声部并进行演奏 | 0.25学时 |
| §2.2 分别用f, ff, p, pp等各种不同的力度演奏主要声部和次要声部，感受音效 | 0.25学时 |
| §2.3 感受主要声部在整体和声中的布局。 | 0.25学时 |
| §2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强和声分析能力 | 0.25学时 |

第七课 带有力度变化的练习

——齐奏式音阶

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉弦乐重奏中的同步演奏练习。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：加强声部间同向变化协作能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学会听辨四个声部的平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】每个声部都做到同向变化。

- | | |
|--------------------------------|--------|
| §2.1 每个声部做渐强或者渐弱练习 | 0.25学时 |
| §2.2 仔细听辨每个声部，排除声部音量覆盖其他声部的现象 | 0.25学时 |
| §2.3 学会调整自己的声部音量，严格按谱面记号进行强弱转换 | 0.25学时 |
| §2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强声部平衡意识 | 0.25学时 |

第八课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固弦乐重奏的方法及要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：复习本学期重奏学习内容。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学生分组演奏，掌握声部平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受每个声部的平衡感。

§2.1 复习演奏重奏中无力度变化音阶	0.25学时
§2.2 复习演奏不带力度变化的四重奏作品	0.25学时
§2.3 总结本学期重奏学习经验及存在不足	0.25学时
§2.4 分组练习所有课堂内容，备考	0.25学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习室内乐作品演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习，积极合作才能掌握各项演奏技术，演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。室内乐重奏教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握弦乐演奏基本要素，是否掌握基本演奏方法，是否做到发音正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏室内乐音乐作品的数量与品质。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解弦乐发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地分析已学习重奏作品的演奏技术及声部层次划分。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏，平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) [匈]Jeno LENER.《弦乐四重奏演奏技巧训练》，中国出版集团现代出版社，2018 年 11 月。

(2) 黄鹤选辑并改编.《欧洲古典名选粹》(第一卷)，上海音乐出版社，2001 年 5 月。

2、参考书目：

(1) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集 6》，上海音乐出版社，2016 年 3 月。

(2) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集》，上海音乐出版社，2016 年 7 月。

(3) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社, 2008 年

(4) 宗柏，王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》，华乐出版社，2003 年。

(5) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集》，上海音乐出版社，2019 年 1 月

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握室内乐重奏演奏方法、准确音高与节奏比例可达 90%及以上、配合度高,可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握室内乐重奏演奏方法、准确音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	基本具备室内乐重奏演奏能力、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步了解室内乐重奏演奏概念、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握室内乐重奏演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础,可以准确读谱并理解各种符号涵义,视唱演奏作品正确率达 90%,具备广泛的音乐作品储备,可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程,具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础,可以较准确读谱并理解各种符号涵义,视唱演奏作品正确率达 80%,具备一定的音乐作品储备,可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程,具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础,读谱能力一般,视唱演奏作品正确率达 70%,了解本专业经典代表作品,可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程,具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力,视唱演奏作品正确率达 60%,了解本专业经典代表作品 5 首及以上,可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程,具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础,读谱正确率不达 60%,视唱演奏作品正确率不达 60%,不了解本专业经典代表作品,无法口述乐器演变与艺术发展历程,不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历,充分理解音乐与其他学科的内在联系,具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历,较好理解音乐与其他学科的内在联系,具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况,能够理解音乐与其他学科的内在联系,具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况,初步理解音乐与其他学科的内在联系,具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名,不能理解音乐与其他学科的内在联系,人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性,具有刻苦练琴、不畏困难的品质,可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性,具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质,可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性,具有按时练琴、直面困难的品质,可以将一定的	有基本的自控力,愿意培养按时练琴的习惯,具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力,不能按时练琴,无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邹 敏

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（弦乐）（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（弦乐）（2），

英文名称：Chamber Music Training(Strings)（2）

课程编码：0602ZY238

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：选修课

先修课程：室内乐训练（弦乐）（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏

二、课程简介

室内乐训练（弦乐）是音乐学专业的公共选修课，是学习并掌握弦乐演奏技能与重奏方法及其相关理论知识相结合的一门核心课程。

本课程由基础技能训练和重奏作品演奏两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了基础技能支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：弦乐基础演奏技能训练；和声、复调音乐的听觉训练；音位、节奏、和声及旋律织体的演奏平衡训练；各个声部独立、协作演奏训练；重奏音乐作品演奏风格训练等。

本课程系统训练了弦乐重奏的演奏技能及多声部协作能力。培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

室内乐训练（弦乐）以弦乐演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作的打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握弦乐重奏的演奏要求。通过对弦乐基础演奏技能；和声、复调音乐的听觉训练；音位、节奏、和声及旋律织体的演奏平衡；重奏音乐作品演奏风格等内容的训练，达到各个声部相对独立而又能相互配合，协作演奏的目标。

课程目标 2:

广泛欣赏弦乐重奏音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉弦乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解弦乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 综述	第二课 带有力度	第三课带 有力度变	第四课 带有力度	第五课 带有力度	第六课 演奏综合
------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

课程目标		变化的练习——和声式音阶（1）	化的练习——海顿作品 76 号第五首	变化的练习——和声式音阶（2）	变化的练习——贝多芬作品 18 号第六首	实践训练
课程目标 1	H	L	L	L	L	L
课程目标 2	L	M	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	H	H	M	M
课程目标 4	L	L	H	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（弦乐）（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	2	10
第二课	带有力度变化的练习——和声式音阶（1）	2	10
第三课	带有力度变化的练习——海顿作品 76 号第五首	4	25
第四课	带有力度变化的练习——和声式音阶（2）	2	10
第五课	带有力度变化的练习——贝多芬作品 18 号第 6 首	4	25
第六课	演奏实践训练	2	25
合计		16	105

第一课 综述 室内乐演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：建立弦乐重奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。对前一学期的上课内容进行复习。支撑课程目标1。

2、能力目标：；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流 了解现阶段对弦乐重奏的了解及专业学习情况 0.5学时

§1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 1学时

§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 0.5学时
布置作业及查阅资料。

第二课 带有力度变化的练习

——和声式音阶（1）

【教学目标】

1、知识目标：熟悉弦乐重奏的方式，方法及要求。支撑课程目标2。

2、能力目标：四个声部带有力度变化的演奏训练。支撑课程目标1。

3、价值目标：建立四个声部的平衡关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握演奏中力度变化的动作、方法及标准。

【难点】感受力度变化的音响效果，逐步做到力度变化要求。

§2.1 以声部为单位，自行练习 0.5学时

§2.2 合排，分别按乐谱要求的力度变化演奏3个段落 0.5学时

§2.3 按照前三个段落的演奏方法，完成全曲 0.5学时

§2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识 0.5学时

第三课 带有力度变化的练习

——海顿作品76号第五首

【教学目标】

1、知识目标：了解四重奏中容易忽视的问题。支撑课程目标2。

2、能力目标：建立独奏声部的主导地位在于乐句表情的突出观念。支撑课程目标1。

3、价值目标：学会听辨四个声部的平衡。支撑课程目标4。

【重点】独奏声部与伴奏声部音量均衡。

【难点】感受每个声部的平衡感。

§3.1 以声部为单位，自行练习	0.25学时
§3.2 各声部分别演奏第一行乐谱	0.25学时
§3.3 四个声部合作演奏一行乐谱，特别注意每个声部的力度变化	1学时
§3.4 分声部讨论并自主演奏余下的乐谱内容	0.5学时
§3.5 四个声部合排整首作品	1.5学时
§3.4布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	
自由欣赏海顿四重奏作品，了解海顿生平及作品简介	0.5学时

第四课 带有力度变化的练习 ——和声式音阶（2）

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉弦乐重奏的方式，方法及要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：四个声部带有力度变化的演奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：建立四个声部的平衡关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握演奏中力度变化的动作、方法及标准。

【难点】感受力度变化的音响效果，逐步做到力度变化要求。

§2.1 以声部为单位，自行练习	0.5学时
§2.2 合排，分别按乐谱要求的力度变化演奏第一行	0.5学时
§2.3 按照第一行的演奏方法，完成全曲	0.5学时
§2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时

第五课 带有力度变化的练习 ——贝多芬作品18号第六首

【教学目标】

- 1、知识目标：了解四重奏中容易忽视的问题。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立独奏声部的主导地位在于乐句表情的突出观念。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学会听辨四个声部的平衡。支撑课程目标4。

【重点】独奏声部与伴奏声部音量均衡。

【难点】感受每个声部的平衡感。

§3.1 以声部为单位，自行练习	0.25学时
§3.2 各声部分别演奏第一行乐谱	0.25学时
§3.3 四个声部合作演奏一行乐谱，特别注意每个声部的力度变化	1学时
§3.4 分声部讨论并自主演奏余下的乐谱内容	0.5学时
§3.5 四个声部合排整首作品	1.5学时
§3.4布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时
自由欣赏贝多芬重奏作品，了解贝多芬生平及作品简介	

第六课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固弦乐重奏的方法及要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：复习本学期重奏学习内容。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学生分组演奏，掌握声部平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受每个声部的平衡感。

§2.1 复习演奏重奏中无力度变化音阶	0.5学时
§2.2 复习演奏不带力度变化的四重奏作品	0.5学时
§2.3 总结本学期重奏学习经验及存在不足	0.5学时
§2.4 分组练习所有课堂内容，备考	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习室内乐作品演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习，积极合作才能掌握各项演奏技术，演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。室内乐重奏教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握弦乐演奏基本要素，是否掌握基本演奏方法，是否做到发音正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏室内乐音乐作品的数量与品质。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解弦乐发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地分析已学习重奏作品的演奏技术及声部层次划分。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏，平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [匈]Jeno LENER.《弦乐四重奏演奏技巧训练》,中国出版集团现代出版社,2018 年 11 月.
- (2) 黄鹤选辑并改编.《欧洲古典名选粹》(第一卷),上海音乐出版社,2001 年 5 月.

2、参考书目：

- (1) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集 6》,上海音乐出版社,2016 年 3 月.
- (2) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集》,上海音乐出版社,2016 年 7 月.
- (3) 张蓓荔,杨宝智.《弦乐艺术史》,高等教育出版社,2008 年
- (4) 宗柏,王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》,华乐出版社,2003 年.
- (5) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集》,上海音乐出版社,2019 年 1 月

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握室内乐重奏演奏方法、准确音高与节奏比例可达 90%及以上、配合度高,可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握室内乐重奏演奏方法、准确音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	基本具备室内乐重奏演奏能力、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步了解室内乐重奏演奏概念、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握室内乐重奏演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础,可以准确读谱并理解各种符号涵义,视唱演奏作品正确率达 90%,具备广泛的音乐作品储备,可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程,具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础,可以较准确读谱并理解各种符号涵义,视唱演奏作品正确率达 80%,具备一定的音乐作品储备,可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程,具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础,读谱能力一般,视唱演奏作品正确率达 70%,了解本专业经典代表作品,可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程,具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力,视唱演奏作品正确率达 60%,了解本专业经典代表作品 5 首及以上,可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程,具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础,读谱正确率不达 60%,视唱演奏作品正确率不达 60%,不了解本专业经典代表作品,无法口述乐器演变与艺术发展历程,不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历,充分理解音乐与其他学科的内在联系,具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历,较好理解音乐与其他学科的内在联系,具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况,能够理解音乐与其他学科的内在联系,具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况,初步理解音乐与其他学科的内在联系,具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名,不能理解音乐与其他学科的内在联系,人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性,具有刻苦练琴、不畏困难的品质,可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性,具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质,可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性,具有按时练琴、直面困难的品质,可以将一定的	有基本的自控力,愿意培养按时练琴的习惯,具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力,不能按时练琴,无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邹 敏

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（弦乐）（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（弦乐）（3），

英文名称：Chamber Music Training(Strings)（3）

课程编码：0602ZY239

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：室内乐训练（2）、器乐 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏

二、课程简介

室内乐训练（弦乐）是音乐学专业的公共选修课，是学习并掌握弦乐演奏技能与重奏方法及其相关理论知识相结合的一门核心课程。

本课程由基础技能训练和重奏作品演奏两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了基础技能支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：弦乐基础演奏技能训练；和声、复调音乐的听觉训练；音位、节奏、和声及旋律织体的演奏平衡训练；各个声部独立、协作演奏训练；重奏音乐作品演奏风格训练等。

本课程系统训练了弦乐重奏的演奏技能及多声部协作能力。培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

室内乐训练（弦乐）以弦乐演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握弦乐重奏的演奏要求。通过对弦乐基础演奏技能；和声、复调音乐的听觉训练；音位、节奏、和声及旋律织体的演奏平衡；重奏音乐作品演奏风格等内容的训练，达到各个声部相对独立而又能相互配合，协作演奏的目标。

课程目标 2:

广泛欣赏弦乐重奏音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉弦乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解弦乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 带有力度	第二课 获得统一	第三课带 获得统一	第四课 获得统一	第五课 获得统一	第六课 演奏综合
------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

课程目标	变化的练习——贝多芬作品 132 号	音色和音质的练习——音阶（1）	音色和音质的练习——贝多芬作品 131 号（I）	音色和音质的练习——音阶（2）	音色和音质的练习——贝多芬作品 131 号（II）	实践训练
课程目标 1	H	L	L	L	L	L
课程目标 2	L	M	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	H	H	M	M
课程目标 4	L	L	H	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（弦乐）（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	带有力度变化的练习——贝多芬作品 132 号	2	10
第二课	获得统一音色和音质的练习——音阶（1）	2	10
第三课	获得统一音色和音质的练习——贝多芬作品 131 号（I）	4	25
第四课	获得统一音色和音质的练习——音阶（2）	2	10
第五课	获得统一音色和音质的练习——贝多芬作品 131 号（II）	4	25
第六课	演奏实践训练	2	25
合计		16	105

第一课 带有力度变化的练习

——贝多芬作品132号

【教学目标】

1、知识目标：建立弦乐重奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。对前一学期的上课内容进行复习。支撑课程目标1。

2、能力目标：；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】重温带力度变化的练习，建立统一的乐感。

【难点】每位演奏者都达到演奏中力度变化要求。

§1.0 沟通交流 了解现阶段对弦乐重奏的了解及专业学习情况	0.25学时
§1.1 以声部为单位，自行练习	0.5学时
§1.2 合排，分别按乐谱要求的力度变化演奏，完成全曲	1学时
§1.3 布置作业及查阅资料。了解课程总体规划及本学期目标，练习课堂内容	0.25学时

第二课 获得统一音色和音质的练习——音阶（1）

【教学目标】

1、知识目标：了解四重奏音色和音质的要求。支撑课程目标2。

2、能力目标：每一个演奏者都要具有相同的音色和揉弦。支撑课程目标1。

3、价值目标：建立四个声部的平衡关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握演奏中音色和音质统一的方法及标准。

【难点】逐步达到音色和音质统一的要求。

§2.1 以声部为单位，自行练习	0.5学时
§2.2 合排，分别按乐谱的要求演奏3个段落	0.5学时
§2.3 按照前三个段落的演奏方法，完成全曲	0.5学时
§2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时

第三课 获得统一音色和音质的练习 ——贝多芬作品131号（1）

【教学目标】

1、知识目标：了解四重奏中音色和音质统一的重要性。支撑课程目标2。

2、能力目标：主题旋律在各声部间交替时达到音色和音质的统一。支撑课程目标1。

3、价值目标：建立四个声部的平衡关系。支撑课程目标4。

【重点】主题旋律声部在交替时，各声部在旋律进入时不要加重音突出。

【难点】保持每个声部的平衡。

§3.1 以声部为单位，自行练习	0.25学时
§3.2 各声部分别演奏第一行乐谱	0.25学时
§3.3 四个声部合作演奏一行乐谱，特别注意每个声部的力度变化	1学时
§3.4 分声部讨论并自主演奏余下的乐谱内容	0.5学时
§3.5 四个声部合排整首作品	1.5学时
§3.4布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时

自由欣赏贝多芬四重奏作品，了解贝多芬生平及作品简介

第四课 获得统一音色和音质的练习——音阶（2）

【教学目标】

- 1、知识目标：了解四重奏中音色和音质统一的问题。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：主题旋律在各声部间交替时达到音色和音质的统一。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：建立四个声部的平衡关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握演奏中获得音色和音质统一的方法及标准。

【难点】各声部旋律交替时达到音色和音质统一。

§2.1 以声部为单位，自行练习	0.5学时
§2.2 合排，分别按乐谱要求的力度变化演奏第一行	0.5学时
§2.3 按照第一行的演奏方法，完成全曲	0.5学时
§2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时

第五课 获得统一音色和音质的练习

——贝多芬作品131号（II）

【教学目标】

- 1、知识目标：了解四重奏中音色和音质的问题。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：主题旋律在各声部间交替时达到音色和音质的统一。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学会听辨四个声部的平衡。支撑课程目标4。

【重点】各声部音色和音质的统一。

【难点】各声部旋律交替时达到音色和音质统一。

§3.1 以声部为单位，自行练习	0.25学时
§3.2 各声部分别演奏第一行乐谱	0.25学时

§3.3 四个声部合作演奏一行乐谱，特别注意每个声部的力度变化	1学时
§3.4 分声部讨论并自主演奏余下的乐谱内容	0.5学时
§3.5 四个声部合排整首作品	1.5学时
§3.4布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时
自由欣赏贝多芬重奏作品，了解贝多芬生平及作品简介	

第六课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固弦乐重奏的方法及要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：复习本学期重奏学习内容。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学生分组演奏，掌握声部平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受每个声部的平衡感。

§2.1 复习演奏获得统一音色和音质的音阶练习	0.5学时
§2.2 复习演奏获得统一音色和音质的四重奏作品	0.5学时
§2.3 总结本学期重奏学习经验及存在不足	0.5学时
§2.4 分组练习所有课堂内容，备考	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习室内乐作品演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习，积极合作才能掌握各项演奏技术，演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。室内乐重奏教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是

音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握弦乐演奏基本要素，是否掌握基本演奏方法，是否做到发音正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏室内乐音乐作品的数量与品质。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解弦乐发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地分析已学习重奏作品的演奏技术及声部层次划分。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏，平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [匈]Jeno LENER.《弦乐四重奏演奏技巧训练》,中国出版集团现代出版社,2018 年 11 月.
- (2) 黄鹤选辑并改编.《欧洲古典名选粹》(第一卷),上海音乐出版社,2001 年 5 月.

2、参考书目：

- (1) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集 6》,上海音乐出版社,2016 年 3 月.
- (2) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集》,上海音乐出版社,2016 年 7 月.
- (3) 张蓓荔,杨宝智.《弦乐艺术史》,高等教育出版社,2008 年
- (4) 宗柏,王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》,华乐出版社,2003 年.
- (5) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集》,上海音乐出版社,2019 年 1 月

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握室内乐重奏演奏方法、准确音高与节奏比例可达 90%及以上、配合度高,可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握室内乐重奏演奏方法、准确音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	基本具备室内乐重奏演奏能力、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步了解室内乐重奏演奏概念、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握室内乐重奏演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础,可以准确读谱并理解各种符号涵义,视唱演奏作品正确率达 90%,具备广泛的音乐作品储备,可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程,具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础,可以较准确读谱并理解各种符号涵义,视唱演奏作品正确率达 80%,具备一定的音乐作品储备,可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程,具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础,读谱能力一般,视唱演奏作品正确率达 70%,了解本专业经典代表作品,可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程,具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力,视唱演奏作品正确率达 60%,了解本专业经典代表作品 5 首及以上,可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程,具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础,读谱正确率不达 60%,视唱演奏作品正确率不达 60%,不了解本专业经典代表作品,无法口述乐器演变与艺术发展历程,不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历,充分理解音乐与其他学科的内在联系,具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历,较好理解音乐与其他学科的内在联系,具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况,能够理解音乐与其他学科的内在联系,具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况,初步理解音乐与其他学科的内在联系,具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名,不能理解音乐与其他学科的内在联系,人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性,具有刻苦练琴、不畏困难的品质,可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性,具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质,可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性,具有按时练琴、直面困难的品质,可以将一定的	有基本的自控力,愿意培养按时练琴的习惯,具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力,不能按时练琴,无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邹 敏

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（弦乐）（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（弦乐）（4），

英文名称：Chamber Music Training(Strings)（4）

课程编码：0602ZY240

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：选修课

先修课程：室内乐训练（弦乐）（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏

二、课程简介

室内乐训练（弦乐）是音乐学专业的公共选修课，是学习并掌握弦乐演奏技能与重奏方法及其相关理论知识相结合的一门核心课程。

本课程由基础技能训练和重奏作品演奏两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了基础技能支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：弦乐基础演奏技能训练；和声、复调音乐的听觉训练；音位、节奏、和声及旋律织体的演奏平衡训练；各个声部独立、协作演奏训练；重奏音乐作品演奏风格训练等。

本课程系统训练了弦乐重奏的演奏技能及多声部协作能力。培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

室内乐训练（弦乐）以弦乐演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握弦乐重奏的演奏要求。通过对弦乐基础演奏技能；和声、复调音乐的听觉训练；音位、节奏、和声及旋律织体的演奏平衡；重奏音乐作品演奏风格等内容的训练，达到各个声部相对独立而又能相互配合，协作演奏的目标。

课程目标 2:

广泛欣赏弦乐重奏音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉弦乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解弦乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 弓法变奏	第二课 弓法变奏	第三课带 实用作品	第四课 实用作品	第五课 实用作品	第六课 演奏综合
------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

课程目标	练习—— 音阶	练习—— 克莱采尔 练习曲	谱例练习 ——贝多 芬作品 131 号	谱例练习 ——约瑟 夫·戎冈 《悲剧小 夜曲》	谱例练习 ——吉·弗 ·马利皮耶 罗《里斯佩 托与斯特 兰博托》	实践训练
课程目标 1	H	L	L	L	L	L
课程目标 2	L	M	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	H	H	M	M
课程目标 4	L	L	H	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（弦乐）（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	弓法变奏练习——音阶	2	10
第二课	弓法变奏练习——克莱采尔练习曲	2	10
第三课	实用作品谱例练习——贝多芬作品 131 号	4	25
第四课	实用作品谱例练习——约瑟夫·戎冈《悲剧小夜曲》	4	10
第五课	实用作品谱例练习——吉·弗·马利皮耶罗《里斯佩托与斯特兰博托》	2	25
第六课	演奏实践训练	2	25
合计		16	105

第一课 弓法变奏练习——音阶

【教学目标】

1、知识目标：建立弦乐重奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；建立统一弓法运用理念。
支撑课程目标1。

2、能力目标：加强运用不同弓法和弓段演奏的能力。支撑课程目标2。

【重点】掌握不同弓法和弓段的演奏方法及标准。

【难点】逐步达到每个声部统一弓法运用的要求。

§1.0 沟通交流 了解现阶段对弦乐重奏的了解及专业学习情况	0.25学时
§1.1 以声部为单位，自行练习前5个段落	0.5学时
§1.2 合排，按乐谱对弓法变奏要求演奏，完成全曲	1学时
§1.3 布置作业及查阅资料。了解课程总体规划及本学期目标，练习课堂内容	0.25学时

第二课 弓法变奏练习——克莱采尔练习曲

【教学目标】

1、知识目标：各声部尽可能统一的运弓技巧是建立一个优秀四重奏组的基础。支撑课程目标2。

2、能力目标：加强运用不同弓法和弓段演奏的能力。支撑课程目标1。

3、价值目标：建立四个声部的平衡关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握不同弓法和弓段的演奏方法及标准。

【难点】逐步达到每个声部统一弓法运用的要求。

§2.1 以声部为单位，自行练习前3个段落	0.5学时
§2.2 合排，分别按乐谱的要求演奏3个段落	0.5学时
§2.3 以声部为单位，自行练习第4, 5, 6段落	0.25学时
§2.3 按照前6个段落的演奏方法，完成全曲	0.5学时
§2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.25学时

第三课 实用作品谱例练习 ——贝多芬作品131号

【教学目标】

1、知识目标：了解四重奏中力度平衡，音色统一的问题。支撑课程目标2。

2、能力目标：主题旋律在各声部间交替时达到音色和音质的统一。支撑课程目标1。

3、价值目标：建立四个声部的力度平衡关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握演奏中主题旋律交替时获得力度平衡，音色统一的方法及标准。

【难点】各声部旋律交替时达到音色和音质统一，同时兼备力度平衡。

§3.1 以声部为单位，自行练习	0.25学时
§3.2 各声部分别演奏第一行乐谱	0.25学时
§3.3 四个声部合作演奏一行乐谱，特别注意每个声部的力度变化	1学时
§3.4 分声部讨论并自主演奏余下的乐谱内容	0.5学时
§3.5 四个声部合排整首作品	1.5学时
§3.4布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时
自由欣赏贝多芬四重奏作品，了解贝多芬生平及作品	

第四课 实用作品谱例练习

——约瑟夫·戎冈《悲剧小夜曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解四重奏中力度平衡，音色统一的问题。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：主题旋律在各声部间交替时达到音色和音质的统一。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：建立四个声部的力度平衡关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握演奏中主题旋律交替时获得力度平衡，音色统一的方法及标准。

【难点】各声部旋律交替时达到音色和音质统一，同时兼备力度平衡。

§2.1 以声部为单位，自行练习	0.5学时
§2.2 合排，分别按乐谱要求的力度变化演奏第一行	0.5学时
§2.3 按照第一行的演奏方法，完成全曲	0.5学时
§2.4 布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时

第五课 实用作品谱例练习

——吉·弗·马利皮耶罗《里斯佩托与斯特兰博托》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解四重奏中音色和音质的问题。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：主题旋律在各声部间交替时达到音色和音质的统一。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学会听辨四个声部的平衡。支撑课程目标4。

【重点】在休止之后的发音要足够自然和轻巧。

【难点】某个声部在休止后再进入时，控制小节弱拍音的音量。

§3.1 以声部为单位，自行练习	0.25学时
§3.2 各声部分别演奏第一行乐谱	0.25学时
§3.3 四个声部合作演奏一行乐谱，特别注意每个声部的力度变化	1学时

§3.4 分声部讨论并自主演奏余下的乐谱内容	0.5学时
§3.5 四个声部合排整首作品	1.5学时
§3.4布置课后作业：分组练习课堂内容，加强听觉意识	0.5学时
自由欣赏吉·弗·马利皮耶罗重奏作品，了解吉·弗·马利皮耶罗生平及作品	

第六课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固弦乐重奏的方法及要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：复习本学期重奏学习内容。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学生分组演奏，掌握声部平衡。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受每个声部的平衡感。

§2.1 复习演奏本学期的音阶练习	0.5学时
§2.2 运用所学方法演奏本学期学习的四重奏作品	0.5学时
§2.3 总结本学期重奏学习经验及存在不足	0.5学时
§2.4 分组练习所有课堂内容，备考	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习室内乐作品演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习，积极合作才能掌握各项演奏技术，演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。室内乐重奏教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握弦乐演奏基本要素，是否掌握基本演奏方法，是否做到发音正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏室内乐音乐作品的数量与品质。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解弦乐发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地分析已学习重奏作品的演奏技术及声部层次划分。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏，平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	平时成绩
--------	------	------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [匈]Jeno LENER.《弦乐四重奏演奏技巧训练》，中国出版集团现代出版社，2018 年 11 月。
- (2) 黄鹤选辑并改编.《欧洲古典名选粹》(第一卷)，上海音乐出版社，2001 年 5 月。

2、参考书目：

- (1) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集 6》，上海音乐出版社，2016 年 3 月。
- (2) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集》，上海音乐出版社，2016 年 7 月。
- (3) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社,2008 年
- (4) 宗柏，王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》，华乐出版社，2003 年。
- (5) 周宏德改编.《弦乐四重奏小品集》，上海音乐出版社，2019 年 1 月

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握室内乐重奏演奏方法、准确音高与节奏比例可达 90%及以上、配合度高,可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握室内乐重奏演奏方法、准确音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	基本具备室内乐重奏演奏能力、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步了解室内乐重奏演奏概念、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握室内乐重奏演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础,可以准确读谱并理解各种符号涵义,视唱演奏作品正确率达 90%,具备广泛的音乐作品储备,可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程,具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础,可以较准确读谱并理解各种符号涵义,视唱演奏作品正确率达 80%,具备一定的音乐作品储备,可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程,具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础,读谱能力一般,视唱演奏作品正确率达 70%,了解本专业经典代表作品,可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程,具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力,视唱演奏作品正确率达 60%,了解本专业经典代表作品 5 首及以上,可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程,具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础,读谱正确率不达 60%,视唱演奏作品正确率不达 60%,不了解本专业经典代表作品,无法口述乐器演变与艺术发展历程,不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历,充分理解音乐与其他学科的内在联系,具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历,较好理解音乐与其他学科的内在联系,具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况,能够理解音乐与其他学科的内在联系,具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况,初步理解音乐与其他学科的内在联系,具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名,不能理解音乐与其他学科的内在联系,人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性,具有刻苦练琴、不畏困难的品质,可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性,具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质,可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性,具有按时练琴、直面困难的品质,可以将一定的	有基本的自控力,愿意培养按时练琴的习惯,具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力,不能按时练琴,无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邹 敏

审核人：艺术学院教学委员会

《教育见习》教学大纲

课程名称：教育见习

课程英文名称：Educational Probation

课程编码：0601SJ005

课程类别/性质：集中实习/必修

学 分：1 分

周 数：1 周

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐学

先修课程：教育学、心理学、学校音乐教育导论与教材教法

制 定 人：齐瑜

审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

教育见习是在完成《教育学》、《心理学》及《学校音乐教育导论与教材教法》等基础课之后进行的教学实践。教学目的和任务是针对性地培养中小学音乐教师，通过观摩优秀的音乐课例，在教师的引导下参与评课，以及为学生提供音乐教学与班主任工作的相关学术报告、讲座，开阔学生的眼界，丰富学生的教学经验，使其能更好地适应未来的教学工作，并打下良好的基础。

二、课程教学目标

此次见习主要侧重于对优秀课例和教学经验的学习与积累，使学生通过观看优秀的音乐课例，参与音乐教学与班主任工作的相关讲座，在教师的引导下进行分析、讨论、总结，培养学生善于思考，勤于钻研，精益求精，认真严谨的学习态度，树立高尚的职业理想以及对基础音乐教育事业的热爱。

1. 价值目标：培养学生善于思考，勤于钻研，精益求精，认真严谨的工作态度，树立高尚的职业理想以及对基础音乐教育事业的热爱。（毕业要求 2.1、2.2）

2. 知识和能力目标：掌握音乐课堂教学的方法要领，具备评课的能力，了解班主任工作的内容及要求。（毕业要求 4.1、4.2、4.4、5.2）

三、实践内容与基本要求

本课程为校内实践教学环节，时限为 1 周，主要包括：

1. 教师集中活动内容与要求，在学生自行观看慕课视频后组织学生开展小组讨论，进行评课；
2. 邀请校外的专家及优秀的一线教师来我校举办音乐教学与班主任工作的相关讲座，组织学生参加，并做好笔记；
3. 撰写实践活动总结。

实践教学内容及学习要求

实习内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

实习动员及实践要求介绍	(1) 进行实习动员 (2) 实践要求介绍 (3) 指导教师介绍	强调实践内容的积极性、健康性	高	中	低	1 天	1. 1
实践内容安排	(1) 学生自行观看慕课视频，教师组织学生参与小组讨论，开展评课活动 (2) 学生参加学院举办的音乐教学相关的讲座，并做好笔记	选择体现社会主义核心价值观的课题	高	高	高	5 天	1. 1 2. 1 2. 2 3. 1 4. 1 4. 2 4. 4 8. 2
撰写实践活动总结	按要求撰写总结，不少于 1000 字		高	高	高	1 天	7. 2

四、实践地点及组织管理

实践地点：校内集中进行。

组织管理：

1. 系部成立实践课程管理工作领导小组，全面负责本专业实践工作的动员、组织、安排、管理等工作。
2. 以班级为单位，任命各班班长为实践小组组长；
3. 由各班班主任和班长协助指导教师进行日常管理。

五、实践方式及教学方法

教育见习为实践性教学，学生在教师的指导下，小组的协作下，完成慕课的观看，小组评课以及参与学术讲座等活动，需接受教师的日常管理。教师的教学以讲授法、演示法和讨论法为主。

教学方式：采用线上与线下相结合的教学模式。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以实践活动总结成绩为主，结合日常表现、组织纪律、学习态度、任务完成情况进行综合评定。

1. 日常表现：无迟到早退等不良考勤，能认真完成教师布置的各项任务。（20 分）（**毕业要求 3.1、3.2**）
2. 小组讨论、评课：针对慕课的优秀课例能从教态、教学内容、教学方法、教学组织等方面进行评课，能给出自己的教学建议。（30 分）（**毕业要求 2.1、2.2、3.1、4.1、4.2、4.4、8**）
3. 实习总结：内容丰富详实，能够对自己 1 周的教学实践进行全面总结，并对自己的教学进行深刻的反思。（50 分）（**毕业要求 7.2**）

七、参考教学资源

- [1] 曹理、何工. 音乐学科教育学（第一版）[M]. 北京：首都师范大学出版社，2000 年。
[2] 吴跃跃. 新版音乐教学论（第一版）[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年。

[3] 章连启. 音乐教育教学经验 (第一版) [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1996 年.

[4] 尹红. 音乐教学论 (第二版) [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2007 年.

网上资源:

<https://www.icourse163.org/learn/NENU-1002600008?tid=1461500453#/learn/announce>

音乐课堂教学课例评析与研究 慕课

《教育技能训练 I》教学大纲

课程名称：教育技能训练 I 课程英文名称：The Teaching Skills Training I
课程编码：0601SJ006 课程类别/性质：集中实习/必修
学 分：1 分 周 数：1 周
开课单位：艺术学院 适用专业：音乐学
先修课程：教育学、心理学、学校音乐教育导论与教材教法
制 定 人：齐瑜 审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

教育技能训练 I 是在完成《教育学》、《心理学》及《学校音乐教育导论与教材教法》等基础课之后进行的教学实践。教学目的和任务是针对性地培养中小学音乐教师，通过对学生进行教育技能训练全面提高学生的教育实践能力，丰富实践经验，使其能更好地满足基础教育对人才的要求。

二、课程教学目标

此次教育技能训练主要侧重于基本教学技能的训练，使学生掌握教师的语言及书写规范，培养学生的教案编写及课件制作能力，使学生能熟练掌握各个教学基本环节的技术要领，培养学生精益求精，认真严谨的工作态度，树立高尚的职业理想以及对基础音乐教育事业的热爱。

3. 价值目标：培养学生精益求精，认真严谨的工作态度，树立高尚的职业理想以及对基础音乐教育事业的热爱。（毕业要求 2.1、2.2）

4. 知识和能力目标：掌握教师的语言及书写规范，具备教案的编写及课件制作能力，掌握各个教学基本环节的技术要领。（毕业要求 4.1、4.2、4.4）

三、实践内容与基本要求

本课程为校内实践教学环节，时限为 1 周，主要内容包括：

1. 教师集中讲授教学语言及书写规范，并与学生一起探讨各个教学基本环节的技术要领以及教案的编写和课件的制作方法，
2. 教师给定课题范围，要求学生每人设计一节 15 分钟的中学音乐课，在微格教室试讲并全程录像，学生需提交授课视频、教案及课件。
3. 撰写实践活动总结。

实践教学内容及学习要求

实 习 内 容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
实习动员及实践要求介绍	(1) 进行实习动员 (2) 实践要求介绍	强调实践内容的积极	高	中	低	1 天	1.1

	(3) 指导教师介绍	性、健康性					
实践内容安排	(1) 教师集中讲授教学技能相关知识点 (2) 学生分班进行实践内容的准备与录制	选择体现社会主义核心价值观的课题	高	高	高	5 天	1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.4 8.2
撰写实践活动总结	按要求撰写总结，不少于 1000 字		高	高	高	1 天	7.2

四、实践地点及组织管理

实践地点：校内集中进行。

组织管理：

2. 系部成立实践课程管理工作领导小组，全面负责本专业实践工作的动员、组织、安排、管理等工作。

2. 以班级为单位，任命各班班长为实践小组组长；

3. 由各班班主任和班长协助指导教师进行日常管理。

五、实践方式及教学方法

教育技能训练 I 为实践性教学，学生在教师的指导下，小组的协作下，完成教案的编写、PPT 的制作和微格教学录像，需接受教师的日常管理。教师的教学以讲授法、演示法和讨论法为主。

教学方式：采用线上与线下相结合的教学模式。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以微格教学成绩为主，结合日常表现、组织纪律、学习态度、任务完成情况等进行综合评定。

4. 日常表现：无迟到早退等不良考勤，能认真完成设计内容的讨论、微格教学拍摄工作。（20 分）（**毕业要求 3.1、3.2**）

5. 微格教学：教案书写规范，PPT 制作精良，教学结构和知识结构安排合理，教学用语和板书规范，教学方法得当等。（50 分）（**毕业要求 2.1、2.2、3.1、4.1、4.2、4.4、8**）

6. 实习总结：内容丰富详实，能够对自己 1 周的教学实践进行全面总结，并对自己的教学进行深刻的反思。（30 分）（**毕业要求 7.2**）

七、参考教学资源

[1] 曹理、何工. 音乐学科教育学（第一版）[M]. 北京：首都师范大学出版社，2000 年。

[2] 吴跃跃. 新版音乐教学论（第一版）[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年。

[3] 章连启. 音乐教育教学经验 (第一版) [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1996 年.

[4] 尹红. 音乐教学论 (第二版) [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2007 年.

网上资源:

<https://www.icourse163.org/course/icourse-1003586004?from=searchPage>

美化你的教学 PPT 慕课

《教育技能训练 II》教学大纲

课程名称：教育技能训练 II 课程英文名称：The Teaching Skills Training II
课程编码：0601SJ007 课程类别/性质：集中实习/必修
学 分：2 分 周 数：2 周
开课单位：艺术学院 适用专业：音乐学
先修课程：教育学、心理学、学校音乐教育导论与教材教法、教育技能训练 I
制 定 人：齐瑜 审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

教育技能训练 II 是在完成《教育学》、《心理学》及《学校音乐教育导论与教材教法》及《教育技能训练 I》等基础课及实践课程之后进行的综合教学实践。

学生在完成此次训练之后，即将奔赴实习岗位。因此，教育技能训练 II 也是学生实习前的热身训练。教师将较为全面地介绍即将到来的实习工作，并就说课、课堂组织管理以及课外音乐活动的策划和组织等问题对学生进行训练。

二、课程教学目标

通过教育技能训练 II 的教学，使学生明确实习工作的内容及要求，进一步提高学生的教学基本功，掌握设计和组织课外音乐活动的技巧，为今后正式走上工作岗位打好基础。

价值目标：培养学生精益求精，认真严谨的工作态度；独立思考、虚心好学、协作互助的良好工作作风；树立高尚的职业理想以及对基础音乐教育事业的热爱。（毕业要求 2.1、2.2）

知识和能力目标：熟悉实习工作的内容及要求，了解班主任工作内容及注意事项；掌握说课和课堂组织管理的技巧，学会课外音乐活动的设计、组织和指导方法。（毕业要求 4.1、4.2、4.4、5.2）

三、实践内容与基本要求

本课程为校内实践教学环节，时限为 2 周，主要内容包括：

1. 教师集中讲授实习工作内容及要求、班主任工作内容及注意事项、说课与课堂组织管理的技巧以及课外音乐活动设计与指导方法；
2. 要求每人设计一次课外音乐活动，并上交活动策划书。
3. 观看慕课《课堂管理的方法与艺术》，讨论课堂组织管理技巧。
4. 撰写实践活动总结。

实践教学内容及学习要求

实习内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理 解	掌 握	分析与 应用		

实习动员及实践要求介绍	(1) 进行实习动员 (2) 实践要求介绍 (3) 指导教师介绍	强调实践内容的积极性、健康性	高	中	低	1 天	1.1
实践内容安排	(1) 教师集中讲授理论知识 (2) 观看慕课视频, 讨论课堂组织管理技巧 (3) 设计课外音乐活动, 撰写活动策划书	选择体现社会主义核心价值观的课题	高	高	高	5 天	1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.4 8.2
撰写实践活动总结	按要求撰写总结, 不少于 1000 字		高	高	高	1 天	7.2

四、实践地点及组织管理

实践地点: 校内集中进行。

组织管理:

1. 系部成立实践课程管理工作领导小组, 全面负责本专业实践工作的动员、组织、安排、管理等工作。
2. 以班级为单位, 任命各班班长为实践小组组长;
3. 由各班班主任和班长协助指导教师进行日常管理。

五、实践方式及教学方法

教育技能训练 II 为实践性教学, 学生在教师的指导下, 小组的协作下, 完成学习任务, 需接受教师的日常管理。教师的教学以讲授法、演示法和讨论法为主。

教学方式: 采用线上与线下相结合的教学模式。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准, 全面考查学生学习成绩, 考核以实践总结成绩为主, 结合日常表现、组织纪律、学习态度、任务完成情况等进行综合评定。

7. 日常表现: 无迟到早退等不良考勤, 能认真完成教师布置的各项任务。(20 分)(**毕业要求 3.1、3.2**)
8. 课外音乐活动策划书: 书写规范, 内容安排合理、细致。(30 分)(**毕业要求 2.1、2.2、3.1、4.1、4.2、4.4、8**)
9. 实习总结: 内容丰富详实, 能够对自己 1 周的教学实践进行全面总结, 并对自己的教学进行深刻的反思。(50 分)(**毕业要求 7.2**)

七、参考教学资源

- [1] 曹理、何工. 音乐学科教育学(第一版)[M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2000 年.
- [2] 吴跃跃. 新版音乐教学论(第一版)[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2005 年.

[3] 章连启. 音乐教育教学经验 (第一版) [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1996 年.

[4] 尹红. 音乐教学论 (第二版) [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2007 年.

网上资源:

<https://www.icourse163.org/course/icourse-1001966018?from=searchPage>

课堂管理的方法与艺术 慕课

《教育技能竞赛》教学大纲

课程名称：教育技能竞赛

课程英文名称：Educational Technique

课程编码：0601SJ033

课程类别/性质：集中实习/必修

学 分：1 分

周 数：4 周

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐学

先修课程：教育学、心理学、学校音乐教育导论与教材教法

制 定 人：齐瑜

审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

教育技能竞赛是在完成《教育学》、《心理学》及《学校音乐教育导论与教材教法》等基础课之后进行的综合教学实践。

此次比赛既是一次由教师全程指导的基于音乐教学理论基础的实践教学，又是对学生理论基础的掌握情况和实际教学能力的一次考查，从而发现问题，并有针对性地解决问题。

二、课程教学目标

价值目标：培养学生精益求精，认真严谨的工作态度；独立思考、虚心好学的良好工作作风；树立高尚的职业理想以及对基础音乐教育事业的热爱。（毕业要求 2.1、2.2）

知识和能力目标：掌握教师的语言及书写规范，具备教案的编写及课件制作能力，熟练掌握说课和各个教学基本环节的技术要领。（毕业要求 4.1、4.2、4.4）

三、实践内容与基本要求

本课程为校内实践教学环节，时限为 4 周，主要内容包括：

1. 教师集中讲授竞赛活动安排及比赛规则；
2. 学生全体参与，开始备课，并提交教案。
3. 教师根据教案的编写情况，选出参加初赛的同学。
4. 初赛：将学生分为三组进行说课与讲课活动，分别由三位导师指导，开展初赛选拔。
5. 从初赛选出 6 位优秀选手，进入决赛，最终评出一、二、三等奖。
6. 撰写实践活动总结。

实践教学内容及学习要求

实 习 内 容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析 与 应用		
比赛动员及要求介绍	(1) 进行比赛动员 (2) 比赛要求及规则介绍 (3) 指导教师介绍	强调实践内容的积极性、健康性	高	中	低	1 天	1.1

比赛内容安排	(1)全体学生进行备课,并上交教案 (2)根据教案编写情况选出初赛选手 (3)将初赛学生分为三组进行说课与讲课活动,选出6名决赛选手 (4)展开最终的决赛,评选出一、二、三等奖	选择体现社会主义核心价值观的课题	高	高	高	5天	1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.4 8.2
撰写实践活动总结	按要求撰写总结,不少于1000字		高	高	高	1天	7.2

四、实践地点及组织管理

实践地点：校内集中进行。

组织管理：

2. 系部成立实践课程管理工作领导小组,全面负责本专业实践工作的动员、组织、安排、管理等工作。

2. 以班级为单位,任命各班班长为实践小组组长;

3. 由各班班主任和班长协助指导教师进行日常管理。

五、实践方式及教学方法

教育技能竞赛为实践性教学,学生在教师的指导下,完成备课和试讲的工作,需接受教师的日常管理。教师的教学以探索法和讨论法为主。

教学方式：采用线上与线下相结合的教学模式。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准,全面考查学生成绩,考核以竞赛的成绩为主,结合日常表现、组织纪律、学习态度、任务完成情况等进行综合评定。

10. 日常表现：无迟到早退等不良考勤,能认真完成教师布置的各项任务。(10分)(**毕业要求 3.1、3.2**)

11. 竞赛成绩：教案书写规范,PPT制作精良,教学结构和知识结构安排合理,教学用语和板书规范,教学方法得当等。(70分)(**毕业要求 2.1、2.2、3.1、4.1、4.2、4.4、8**)

12. 实习总结：内容丰富详实,能够对自己4周的教学实践进行全面总结,并对自己的教学进行深刻的反思。(20分)(**毕业要求 7.2**)

七、参考教学资源

[1] 曹理、何工. 音乐学科教育学(第一版)[M]. 北京:首都师范大学出版社,2000年.

[2] 吴跃跃. 新版音乐教学论(第一版)[M]. 长沙:湖南文艺出版社,2005年.

[3] 章连启. 音乐教育教学经验(第一版)[M]. 北京:人民音乐出版社,1996年.

[4] 尹红. 音乐教学论(第二版)[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2007年.

网上资源:

<https://www.icourse163.org/course/icourse-1003586004?from=searchPage>

美化你的教学 PPT 慕课

《教育实习》教学大纲

课程名称：教育实习

课程英文名称：Educational Practice

课程编码：0601SJ008

课程类别/性质：分散实习

学 分： 5

周 数：8W

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐学

先修课程：教育见习、教育技能训练 I、教育技能竞赛、教育技能训练 II

制 定 人：齐瑜

审 核 人：李强

一、课程简介

《教育实习》是音乐学专业一门实践必修课程，以培养音乐教育专业学生教育教学能力为核心，使学生将所学到的基础理论、专业知识和基本技能综合地运用于教育教学实践，对学生进行高强度的集中训练，从而培养学生从事中学教育教学工作的综合素质和初步技能。师范实习的内容分为三部分：课堂教学实习、班主任工作实习和教育调查。

通过教育实习，使学生掌握中学课堂教学知识与技能，具备中学班主任工作的能力并树立正确的教师观和学生观。

二、课程教学目标

通过教育实习环节的学习，使学生领会党和国家的教育方针政策，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教的意识和热情的教育情怀；强化掌握课堂教学实践知识，灵活运用各种教育手段及教育技能开展教育教学工作；熟练掌握中学音乐教学过程和方法，培养学生具有较高的文化素养、较强的艺术创新能力、综合实践能力及教学创新能力，能够在教学实践的过程中总结得失，不断改进，提升学科素养和教育教学效果，并具备良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。

1. 价值目标：理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教的意识和热情的教育情怀。（**毕业要求 1.2**）

2. 知识和能力目标：

（1）树立积极正确的从教意识、人文底蕴和科学精神，尊重信任学生、平等公正对待学生，积极创造条件引导学生健康成长、科学成才、全面发展，成为祖国的栋梁之才。（**毕业要求 2.1、2.2、2.3**）

（2）树立正确的音乐教育观念，运用先进的教育理念解决教学问题，拓宽教学思路，创新教学手段。（**毕业要求 3.3**）

（3）熟悉中学音乐课程标准和教材，能合理开发利用音乐课程资源，进行音乐教学的综合设计，并用多样化的方式实施音乐课堂教学。能多样化地科学评价中学生的音乐学习，合理利用评价结

果及时调整和改进教学工作，具有发现问题、解决问题及初步的音乐教育研究能力。

（毕业要求 4.1、4.2、4.3、4.4）；

（4） 树立德育为先的育人理念，掌握班集体建设与管理的规律与基本方法，通过在教育实践中担任或协助班主任工作，了解中学生思想动态和心理发展特点，提升驾驭班级常规工作的能力。

（毕业要求 5.1、5.2、5.3）；

（5） 具有教书育人的意识，能够利用音乐学的育人价值及其独特的育人途经和方法，进行育人活动。（毕业要求 6.1、6.2、6.3）

（6） 学会分析和解决学校音乐教学问题，能在教学实践中不断进行信息收集、自我诊断、自我改进和自我完善，提升学科素养和教育教学效果。（毕业要求 7.2）

（6）具备良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。（毕业要求 8.2）

三、实习（课程设计）内容与基本要求

成立学校、学院及实习学校三级实习领导小组，实行“托管制”与分片区选派指导教师及学校巡视检查相结合的办法进行管理。实习期间，学校委托实习学校全权对实习生进行管理，包括工作安排、常规管理、实习成绩的考核等。学校分片区选派指导教师，配合实习学校进行管理。学校在各实习小组中选派一名学生担任实习小组长，协助学校及实习学校的工作。学校教育实习领导小组组织巡视检查团，在实习期间，对学生的实习情况进行巡视检查。

实践教学内容及学习要求

实践内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
教育实习目的及意义	(1) 进行实习动员 (2) 实习要求及分配工作	师德规范	高	中	低	0.5 天	1.2
实习过程	教育见习期	师德规范	高	中	中	约 1 周	2.1
							2.2
							2.3
	教育教学实习期	教育情怀	高	中	中	5 周	3.3
							4.1
							4.2
							4.3
							4.4
							6.1
							6.2
							6.3
							7.2

							8.2
	实习总结期	师德规范	高	中	中	1 周	7.2 8.2
实习手册和调查报告的编写	根据报告编写要求,完成实习手册和调查报告的编写	师德规范	高	中	中	1 周	1.2 2.1 7.2

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：各中小学实习点

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

教育实习全过程首先由指导老师进行实习目的及意义的宣讲，并提出实习要求，采取分散实习的形式，以小组为单位进行包括备课、编写教案、预讲、上课、评教、指导实验、课后辅导、作业批改与讲评、考试与成绩评定、组织课外学习等活动。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核由教育实习态度与纪律、教学实习成绩、班主任工作成绩和教育调查报告成绩四部分组成。

1、实习态度与纪律（占 10%）（毕业要求 1.2、2.1、2.2、2.3）。

2、教学能力（占 50%）：学生教学过程中组织的合理性、创新性，语言表达能力、课堂应变能力等。（毕业要求 3.3、4.1、4.2、4.3、4.4）

3、班主任工作（占 20%）（毕业要求 6.1、6.2、6.3、7.2、8.2）

4、教育调查报告（占 20%）（毕业要求 1.2、4.1、4.2、4.3、4.4、7.2）

七、参考教学资源

[1] 钟祖荣主编.《教育理论》，2010.

[2] 全国十二所重点师范大学联合编写.《教育学基础》，2002.

[3]陈琦、刘儒德著.《当代教育心理学》，2007.

[4] 保罗·朗格朗.《终身教育引导》，1970.

[5]《长江大学师范教育实习工作条例》，长江大学，2005 年.

[6]《长江大学教育实习方案》，长江大学，2014 年.

《艺术实践》教学大纲

课程名称：艺术实践

课程英文名称：Artistic Practice

课程编码：0601SJ009

课程类别/性质：集中实习/必修

学 分：2

周 数：2 周

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐学（师范）

先修课程：音乐学专业所有相关课程

制 定 人：张广沙

审 核 人：张广沙

一、课程简介

《艺术实践》是音乐学（师范）专业重要的实践教学环节，需要学生运用已学过的理论知识和具备的专业技能，通过团队协作、沟通，共同完成实践音乐会汇报演出。

该实践环节要求学生实习完成后，系统掌握相关专业实践技术和知识，进一步巩固所学习的理论知识，加强理论联系实际，检验并提高自己的实践能力；具备设计、沟通和完成实践内容的能力；树立正确的艺术价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过该实践教学环节的学习，使学生系统掌握舞台艺术表演工作的程序和操作规程，进一步熟悉音乐艺术表演的各种形式，能将所学知识与实践较好的相联系，从而使理论知识与实践能力全面得到提升；培养良好的团队协作学习、沟通交流、合作能力；树立正确的社会主义核心价值观，强调学生从实践内容设计到舞台展示各环节，需体现具有中国特色社会主义特点的艺术作品。在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：本课程让学生走出教室，走上舞台，将自己所学知识和技能有机结合，并以表演形式进行展示，为今后走上教育岗位提供必要的能力展示平台。

2. 知识和能力目标：

- （1）学会设计及选择实践项目内容，树立正确的艺术价值观（**毕业要求 1.1、2.3**）；
- （2）掌握理论联系实际，能将所学知识融入表演实践（**毕业要求 3.1、3.2**）；
- （3）具备良好的团队协作学习、沟通交流、合作能力（**毕业要求 8.1、8.2**）；

三、实践内容与基本要求

艺术实践为校内实践教学环节，时限为 2 周，要求学生以班级为单位，结合自身专业，进行舞台节目的设计、练习及展示。艺术实践内容包括：

- 1. 独唱（奏）、重唱（奏）、合唱（奏）、舞蹈等艺术形式的节目设计及排练；
- 2. 以班级为单位的汇报演出或校内外交流演出；
- 3. 撰写实习总结。

实践教学内容及学习要求

实习内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
实习动员及实践 要求介绍	(1)进行实习动员 (2)实践要求介绍 (3)指导教师介绍	强调实践内 容的积极 性、健康性	高	中	低	1 天	1.1
实践内容 设计与排练	(1)各班组织实践内容的设计讨论 (2)分班进行实践内容排练	体现社会主 义核心价值 观作品	高	高	高	5 天	1.1 2.3 3.1 8.2
实践汇报或交流 演出	以班级为单位在音乐厅进行		高	高	高	2 天	3.2 8.1
撰写实习总结	按要求撰写实习总结，不少于 1000 字		高	高	高	2 天	7.2

四、实践地点及组织管理

实践地点：

校内集中进行。

组织管理：

1. 系部成立实践课程管理工作领导小组，全面负责本专业实践工作的动员、组织、安排、管理等工作。

2. 以班级为单位，由院系每班指派一名专业指导教师；

2.班主任协助指导教师进行日常管理。

五、实践方式及教学方法

艺术实践为实践性教学，学生在专业教师的指导下，完成舞台展示的设计、论证、排练到舞台呈现各个环节，接受教师的日常管理。教师以讲授、示范为主，理论分析为辅的方式进行日常教学。

教学方式：采用线上与线下相结合的教学模式。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以实习总结为主，结合日常表现、组织纪律、学习态度、任务完成情况进行综合评定。

1.日常表现：无迟到早退等不良考勤，能认真完成设计内容的讨论、排练工作。（25分）（**毕业要求 3.1、3.2**）

2.舞台展示：能较好展示自己的实践成果，有较丰富的艺术表现力。（25分）（**毕业要求 2.3、3.1、8**）

3.实习总结：内容丰富详实，能够对自己2周的艺术实践进行全面总结，并对自己的舞台展示进行深刻的反思。（50分）（**毕业要求 7.2**）

七、参考教学资源

[1] 戚毅，音乐教育与表演艺术实践．吉林出版集团股份有限公司，2020．

[2]冯季清，歌曲赏析与歌唱实践．上海音乐出版社，2020．

[3]萧白，合唱指挥艺术 指挥的美学思维与艺术实践．上海音乐出版社，2017．

[4]马岚，钢琴艺术指导角色定位与实践探论．中国书籍出版社，2020．

《毕业论文（设计）》教学大纲

课程名称：毕业论文（设计）	课程英文名称：Graduation Thesis (Design)
课程编码：0601SJ037	课程类别/性质：课程设计/必修
学 分：8	周 数：12 周
开课单位：艺术学院	适用专业：音乐学（师范）
先修课程：音乐理论、音乐教育研究方法及论文写作等系列课程	
制 定 人：张广沙	审 核 人：张广沙

一、课程简介

《毕业论文（设计）》是音乐学（师范）专业本科教学计划中的重要的实践教学环节，是培养学生专业素养、科研能力和学术规范的重要环节，是落实音乐教育培养目标的重要组成部分。该实践环节要求在学生完成教学实习，系统地掌握音乐专业技能、音乐教学和教育研究知识，并能综合运用所学技能和知识、理论联系实际后开展。

音乐学（师范）专业毕业课题分如下两种类型：

1. 音乐学研究类：与音乐教育、音乐技能或音乐理论相关的研究论文，字数不少于 6000 字。
2. 专业技能展示类：以音乐会形式毕业者，需举办不少于 30 分钟的个人专场音乐会，并撰写不少于 1000 字的音乐会总结。

毕业论文（音乐会设计）格式与要求按《长江大学毕业论文(设计)规范化要求》有关规定执行。

二、课程教学目标

通过毕业论文（设计）实践环节的学习，使学生掌握从事本专业或相近专业科研、应用工作的基本训练；培养学生能够运用相关的研究方法，解决音乐教学或音乐理论相关问题；通过实践与运用各类研究方法，培养学生分析问题、解决问题的能力；树立学生精益求精、勇于创新的精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：培养学生的创新意识和严谨细致的工作作风，形成良好的工作习惯；掌握音乐教师的职业道德和责任；毕业论文（设计）过程中自觉遵守职业道德和规范。（毕业要求 2.3、）

2. 知识和能力目标：

（1）利用所学的专业理论知识，运用计算机和互联网等现代信息技术工具获取信息，结合本专业领域国际前沿、国内外发展动态和行业需求，就音乐教育专业的当前相关热点问题发表自己的见解，具有描述和提炼音乐教育相关问题的能力。（毕业要求 3.1、3.2、3.3、7.2）

（2）运用所学的专业知识，并能正确采集、处理实验数据，对实验结果进行分析和解释，提出多种解决方案，具有独立分析和解决问题的能力 and 创新意识。（毕业要求 4.4、7.1）

(3) 具有独立从事科研工作的能力，能与其它学科成员有效沟通；具有撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令的能力。（毕业要求 8.1、8.2）

三、毕业论文（设计）教学内容与基本要求

毕业论文（设计）为校内实践教学环节，时限为 12 周。毕业论文（设计）课题分为“研究论文”型和“毕业设计（音乐会）”类型。凡题目类型为“毕业设计（音乐会）”的，按要求撰写开题报告；题目类型为“研究论文”的，按要求撰写文献综述。

两种类型的教学内容及学习内容安排如下：

2.1 音乐学研究类——教学内容及学习要求

工作量要求		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
选题	教师与学生研讨确定论文题目。		高	中	低	15 学时	2.3
文献综述撰写	1. 文献检索：查阅与课题有关的近 3~5 年文献资料，其中含使用计算机检索。 2. 文献综述：认真阅读指导教师指定的和自选的与研究课题有关的代表性参考文献资料 10 种以上，写出 1000 字以上的文献综述。 3. 提出论点，制定撰写毕业论文工作计划。	探索和 发展中国 特色社会 主义审美 精神世界	高	高	高	30 学时	2.3 3.1 3.2 3.3 4.3 4.4 7.2
论文初稿	1. 编写论文提纲。 2. 起草论文，字数不少于 6000 字。	紧扣我国社会主义核心价值	中	高	高	15 学时	3.1 3.2 3.3 4.3 4.4 7.1
中期检查	了解论文研究、写作等进展情况，及时协调、处理毕业论文写作过程中有关问题。		高	高	高	15 学时	8.2
论文修改	1. 修改论文。 2. 规范论文格式。 3. 论文查重。	严肃认真的研究态度。	高	高	高	137 学时	7.1 7.2
评阅	毕业论文（设计）交指导教师审阅。		低	低	低	20 学时	8.2
答辩	答辩小组对学生毕业论文进行考核。		高	高	高	8 学时	8.2

2.2 专业技能展示类——教学内容及学习要求

工作量要求	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求
		理	掌	分析		

			解	握	与应 用		指标点
选题	教师与学生研讨音乐会课题曲目		高	中	低	20 学时	2.1
开题报告	1. 文献检索：查阅与课题有关的近 3~5 年文献资料，其中含使用计算机检索； 2. 文献综述或开题报告：认真阅读指导教师指定的和自选的与研究课题有关的代表性参考文献资料 10 种以上，写出 1000 以上的开题报告。 3. 讨论与制定音乐会工作计划；讨论与制定课题采用的方法和步骤；	探索和 发展中国 特色社会 主义审美 精神世界	高	高	高	30 学时	2.3 3.1 3.2 4.2 4.4 5.1 7.2
音乐会设计准备	不少于 30 分钟的个人表演时间；体现多种风格的曲目编排。	体现优 秀传统 文化	高	高	高	132 学时	1.1 3.1 3.2
中期检查	了解音乐会进展情况，及时协调、处理准备过程中有关问题。		高	高	高	15 学时	2.2 2.3 2.5
音乐会展示	准备结束后，按安排场次进入音乐厅完成音乐会展示。		中	高	高	1 学时	6.2 6.3 8.2
答辩	答辩小组对学生音乐会演出进行考核。		高	高	高	2 学时	8.2
编写创作说明	1. 根据个人音乐会演出撰写个人总结，字数不少于 1000 字。 2. 按《长江大学毕业论文(设计)规范化要求》，规范格式。	正确的 理论联 系实际 的工作 作风	高	高	高	20 学时	3.1 3.2 4.4 7.1 7.2
评阅	毕业音乐会总结交指导教师审阅。		低	低	低	20 学时	8.2

四、毕业论文（设计）地点及组织管理

1. 学生应重视毕业论文(设计)环节，明确其目的、意义和要求，严格按照学校毕业论文(设计)的有关规定和要求，保质保量地完成毕业论文(设计)任务。

2. 努力学习，刻苦钻研，虚心接受指导教师的指导。勤于钻研和实践，敢于创新，努力提高自身的各种能力和综合素质。

3. 在指导教师的指导下，按毕业论文(设计)任务书的要求，独立按时完成毕业论文(设计)的各项任务，按照“本科毕业论文(设计)规范化要求”，认真撰写毕业论文(设计)报告，不得弄虚作假，不准抄袭他人内容，否则毕业设计成绩以不及格处理。

4. 严格遵守学习纪律。毕业设计期间，无故离开学校（或毕业设计地点），按旷课处理，因故离校，需经指导教师同意，并严格履行请假手续。旷课累计一周或请假累计达四周者，取消毕

业论文(设计)答辩资格，成绩按不及格处理。

五、毕业论文（设计）的教学方法

1. 讲授法。指导教师讲解文献检索的方法、步骤及检索工具的使用，论文选题的注意事项，学术规范与学术道德

2. 研讨法。指导教师课题选题、筛选文献或创作素材、文献综述/开题报告、论文撰写、审核等环节上，与学生进行研讨。

3. 指导法。教师指导学生通过阅读教科书或参考书，以获得知识、巩固知识，培养学生养成良好的的自学能力。

4. 展示法。用于开题答辩、中期检查、毕业答辩环节，培养学生能准确表达自己的观点，以及良好的心理承受能力、交流沟通能力和协作解决问题的能力。

六、考核及成绩评定方式

1. 考核方式

本课程考核方式为评阅和答辩的形式进行，考核成绩采用百分制记分。

2. 考核内容

（1）毕业论文（设计）的成绩评定，应以学生的学风、论文（设计）质量和答辩水平为依据，既看学生基本理论、基本技能掌握的程度，又要看学生的提出问题、分析问题和解决问题的能力，并重视学生答辩时的表达能力和其它有关情况。

一级指标		权重	评价要素	评判分数参考
1	选题	10%	选题有重要的理论意义和现实意义，富有创新性。	10 分
			选题有一定的理论意义和现实意义，有新意。	6—9 分
			选题缺乏新意，价值不大。	5 分以下
2	文献综述	10%	有比较完善的文献综述，能全面地反映该学科及相关领域的发展状况，归纳总结正确。	8—10 分
			有文献综述，基本能反映该学科发展的状况。	5—7 分
			缺少文献综述。	4 分以下
	开题报告	10%	有比较完善的开题报告，能全面地反映该学科及相关领域的发展状况，归纳总结正确。	8—10 分
			有开题报告，基本能反映该学科发展的状况。	5—7 分
			缺少开题报告。	4 分以下
3	学术水平	30%	论文有独到见解，对某些问题有较深刻的分析，有较高的学术水平或实用价值；	27—30 分
			论文有一定的见解，或对某一问题分析较深，有一定的学术水平或实用价值。	24—26 分

			论文能提出自己的看法。	18—23 分
			论文中未体现自己的见解。	17 分以下
		30%	音乐会设计有独到之处，高质量完成表演。	27—30 分
			音乐会设计有一定新颖之处，或能较高质量完成表演。	24—26 分
			能较完整的完成音乐会。	18—23 分
			表演有较大失误或不能很好完成有意见。	17 分以下
4	研究能力	30%	论点鲜明，论据确凿，论文（设计）表现出较强的研究问题的能力。	27—30 分
			论点正确，论据可靠，对事物有一定的研究能力。	24 分—26 分
			观点正确，但论文（设计）缺乏一定的深度。	18 分—23 分
			能对观点进行一定的论述，但缺乏分析概括能力和研究能力。	17 分以下
5	写作与总结提炼能力	20%	结构严谨，逻辑严密，语句优美、流畅；层次清晰，详略得当。	18—20 分
			基本达到上述要求。	15—17 分
			尚未达到上述要求。	14 分以下

（2）毕业论文（设计）成绩评定，采用结构评分方法：由指导教师、评阅教师和答辩小组分别评分，各以 100 分计，其中指导教师评分占 30%，评阅教师评分占 30%，答辩小组评分占 40%，综合成绩按优秀（90—100 分）、良好（80—89 分）、中等（70—79 分）、及格（60—69 分）和不及格（60 分以下）五级制计分。

（3）凡有抄袭、剽窃现象者，经认定属实，毕业论文（设计）成绩一律以零分计算。

七、参考教学资源

[1]张焱，郑琳，赵志奇，音乐文献检索与毕业论文写作，南京师范大学出版社，2015 年。

[2]杜亚雄，音乐学论文写作教程，西南师范大学出版社，2010 年。

[3]陈妙云，禰胜修，应用型大学本科毕业论文（设计）写作教程，广东高等教育出版社，2018 年。

[4]傅利民，音乐论文写作基础，上海音乐出版社，2004 年。

[5] <https://www.icourses163.org/spoc/course/HZNU-1449827162> 杭州师范大学慕课《音乐文献检索与论文写作》。

[6] <https://www.icourse163.org/course/scnu-1206357801> 华南师范大学慕课《毕业论文写作与答辩》。

《基本乐理》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：基本乐理，英文名称：Music Theory

课程编码：0601XK001

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**宋玉函

二、课程简介

《基本乐理》是音乐学、音乐表演专业一门基础必修课程，该课程系统讲授有关音乐实践和理论的最基本的知识，使学生获得学习、掌握和理解音乐及其表现方法所必需的最基本的知识和技能，以及从事音乐工作所必需的概念和理论，为进一步学习其他音乐课程和发展音乐技能奠定基础。

该课程是音乐理论科目中第一门系统讲授音乐理论基础知识的课程；通过本课程的学习使学生具备对音乐的基本概念和专业术语的识记和各类解释能力；掌握音乐基本表述方式；乐谱中的高低、长短、强弱、节奏组合、音程和弦及各类符号、标记的识别能力和记写能力，使学生在音乐理论上打下牢固的基础，为提高学生的音乐素质、音乐修养和进一步学习其他音乐课程、发展音乐才能起到重要作用。保证学生达成专业的相应毕业要求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习培养学生掌握从事一般音乐活动和音乐教育工作必须具备的基本乐理的基本知识与能力，并通过广泛地分析实例作品，加强对乐理知识的感性认识，以积累音乐经验，开拓艺术视野。为学好相关及后续课程，进一步发展音乐才能打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐理的基本概念、基本理论和基本方法。

课程目标 2：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业。

课程目标 3：能熟练地应用于艺术实践和教学活动中，形成学校教育所要求的基本乐理的教学能力，适应中学音乐教学工作的需要。

课程目标 4：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
.学科素养	3.1 掌握基本乐理的基本知识和基本的对位手法； 3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 1
.学科素养	3.3 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的音乐实践中将其运用的基本能力；	课程目标 2
.综合育人	3.4 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析音乐作品的能力。	课程目标 3
.沟通合作	3.5 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 3.6 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

七、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课 程 目 标	第一 章	第二 章	第三 章	第四 章	第五 章	第六 章	第七 章	第八 章	第九 章	第十 章
课程目 标 1	L	M	M	H	H	H	H	M	M	L
课程目 标 2	L	H	M	H	H	H	H	L	L	L
课程目	L	M	M	H	H	H	H	M	H	H

标 3										
课程目 标 4	L	H	M	M	H	H	H	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《基本乐理》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	2	2
第二章	记谱法	2	2
第三章	节奏与节拍	4	4
第四章	音程	4	4
第五章	和弦	6	6
第六章	自然大小调	4	4
第七章	中国民族调式	4	4
第八章	调的关系	2	2
第九章	调式变音及调的交替与转换	2	2
第十章	装饰音、演奏法记号及音乐术语	2	2
合计		32	32

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音的基本概念及音的性质。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能掌握音名及组名。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手

段。支撑课程目标3、4。

【重点】音级。

【难点】音组。

§1.1 基本乐理与音乐艺术的关系	0.25学时
§1.2 音	0.25学时
§1.3 乐音体系、音列、音级	1学时
§1.4 音的分组	0.5学时

第二章 记谱法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握记谱法的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能识别各种谱号及音符，并规范的写作。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】音符及其规范写法。

【难点】音符时值的特殊划分。

§2.1 音符与休止符	0.5学时
§2.2 谱号及谱表	0.5学时
§2.3 音符及其规范写法	0.5学时
§2.4 音符时值的基础划分和特殊划分	0.5学时

第三章 节奏与节拍

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握节奏与节拍的基本概念。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用二声部复调的基本对位手法，创作对比式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握节奏、节拍在音乐表现中的意义。

【难点】音值组合及节拍的正确划分。

§3.1 节奏与节拍的基本概念	0.5学时
§3.2 拍子与拍号	1学时
§3.3 拍子的种类	0.5学时
§3.4 图示击拍与指挥	0.25学时
§3.5 切分音	0.25学时
§3.6 音值组合及节拍的正确划分	1学时
§3.7 节奏、节拍在音乐表现中的意义	0.5学时

第四章 音程

【教学目标】

4、知识目标：掌握音程的基本概念及类型。支撑课程目标1。

2、能力目标：能构成和识别各音程。支撑课程目标4。

3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】音程的构成与识别。

【难点】不协和音程的解决。

§4.1 旋律音程与和声音程	0.25学时
§4.2 音程的度数与性质	0.25学时
§4.3 音程的扩大与缩小	1学时
§4.4 单音程与复音程	0.25学时
§4.5 等音程	0.5学时
§4.6 音程的转位	0.5学时
§4.7 协和音程与不协和音程	0.25学时
§4.8 不协和音程的解决	1学时

第五章 和弦

【教学目标】

- 10、知识目标：理解和弦基本概念及类型。支撑课程目标1。
- 11、能力目标：能识别和构成各类和弦。支撑课程目标4。
- 2、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】三和弦、七和弦的识别与构成。

【难点】调式中的和弦及不协和和弦的解决。

§5.1 三和弦	0.5学时
§5.2 七和弦	0.5学时
§5.3 原位和弦与转位和弦	1学时
§5.4 和弦的构成	1学时
§5.5 等和弦	0.5学时
§5.6 和弦标记	0.5学时
§5.7 大小调式中的和弦	1学时
§5.8 不协和和弦的解决	1学时

第六章 自然大小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握西洋调式各调式音阶特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能构成和分析各西洋调式及其变体。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】西洋调式各调式音阶特点。

【难点】辨明各种西洋调式。

§6.1 自然大调式及其音阶结构	0.25学时
§6.2 自然大调式的调号	1学时
§6.3 自然小调式及其音阶结构	0.25学时
§6.4 关系大小调及小调的调号	1学时
§6.5 自然大小调的变体	0.25学时

§6.6 同主音大小调	0.25学时
§6.7 辨明各种大小调式的要点	1学时

第七章 中国民族调式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中国民族调式各调式音阶特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能构成和分析中国民族调式。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】民族调式各调式的特点及构成。

【难点】辨明各种民族调式。

§7.1 五声音阶及其调式	1学时
§7.2 七声调式	1学时
§7.3 同宫系统调及其调号	1学时
§7.4 辨明各种民族调式的要点	1学时

第八章 调的关系

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握近关系调及远关系调。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能分析音乐作品中调的关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】调的关系。

【难点】音乐作品中调的远近关系分析。

§8.1 近关系调	0.5学时
§8.2 远关系调	0.5学时
§8.3 同宫系统各调式及其近关系调	0.5学时

第九章 调式变音及调的交替与转换

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握调式的各种转换。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能分析音乐作品中调式的交替与转换。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】小型复调乐曲的音乐分析。

【难点】小型复调乐曲的写作。

§9.1 调式变音阶	0.5学时
§9.2 调式半音阶	0.5学时
§9.3 移调	0.25学时
§9.4 离调	0.25学时
§9.5 转调	0.25学时
§9.6 交替调式	0.25学时

第十章 装饰音、演奏法记号及音乐术语

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握常用的音乐标记和音乐术语。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：理解各音乐标记在作品中的含义及演奏方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】音乐标记。

【难点】演奏法记号。

§10.1 装饰音	0.5学时
§10.2 演奏法记号	0.5学时

§10.3 略写记号	0.5学时
§10.4 常用音乐术语	0.5学时

六、课程教学基本方法

- 本课程的教学方法主要包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后作业、专题练习等。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行新课教学；通过练习法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后学习。课后学习是巩固和掌握课堂知识点的重要教学环节。学生必须通过自主学习和练习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现音乐能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 2	规范音乐基础知识的学习及书写	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	运用基本乐理知识应用于艺术实践和教学活动中，并进行相关课程的学习。	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 4	通过音乐欣赏，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣	习作展示 课后作业 期末考试

2、成绩评定方法

- 考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、出勤率等，期末考试为闭卷考试。
- 成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

12、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	平时成绩
--------	------	------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：童忠良著，基本乐理教程，上海音乐出版社，2001 年。

2、参考书目：

- (1) 晏成伦、童忠良、钟峻程，基本乐理教程，人民音乐出版社，2002 年。
- (2) 李重光，音乐理论基础，人民音乐出版社，1996 年。
- (3) 李重光，基本乐理，高等教育出版社，1997 年。

6、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的歌曲作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解乐理的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓乐理的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对乐理的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对乐理的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解乐理音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《视唱练耳 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 I（1），英文名称：solfeggio I（1）

课程编码：0601XK002

学 分：3

总 学 时：48，理论学时：48

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳是音乐学专业的一门重要的专业基础课，开设在本科一、二年级，共 192 个学时、12 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。视唱练耳课程在培养音乐学实用型基础人才的同时，为培养更高学历层次的音乐人才储备力量。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程要求学生掌握三升三降以及三升三降以内的视唱和听辨、基本的节奏型以及常见的节拍等，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐技能与高阶能力的发展，将技能训练与音乐文化素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，紧盯未来岗位需求，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1：了解音乐的基本语汇，在发展学生音乐听觉能力的基础上，掌握音乐的各要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。

课程目标 2：正确读谱并采用唱（奏）的形式将音乐内容和情感恰当地表达出来，通过唱与听的练习使学生体验美、感受美、表达美，用美育将德育贯穿始终。

课程目标 3：准确听辨出音乐中的基本要素，并逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，培养学生主动运用音乐听觉分析问题、解决问题的能力，并将音乐听觉能力、听觉分析能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4：正确理解音乐作品的内涵，通过小组学习，培养学生团队协作精神、训练良好沟通能力。通不同音乐作品的学习与训练，培养学生既具有开放的国际视野和对西方音乐的鉴赏力又具有民族音乐的思维和审美能力。为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础，并立志在未来的艺术实践及教师职业生涯中，做中国传统音乐文化的传播者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基础知识、基本方法及学科技能，具备正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力等音乐基本素养。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 具备较强的视唱与音乐听觉能力，并考察运用视唱练耳分析问题、解决问题的能力，了解视唱练耳与音乐其它学科的相关性，并将视唱练耳的能力运用到音乐其它学科的学习中去。具备对音乐学科的综合分析与探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合视唱练耳的课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 2 课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	M	M	H
课程目标 2	H	H	H
课程目标 3	H	H	H
课程目标 4	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	C 大调	16	4
第二章	a 小调	16	4
第三章	C 宫系统各调	16	4
合计		48	12

第一章 C大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 C 大调的调式调性，五度以内的调内音程，调内和弦，原位三和弦性质，几种常见的拍子、节奏型，听辨 4 小节左右 C 大调旋律。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的 C 大调音乐相关问题。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 C 大调的系统学习，培养学生认真思考、精益求精的学习态度，激发学生的音乐学习热情。支撑课程目标 4

【重点】C 自然大调的调式调性、五度以内的调内音程

【难点】五度以内的音程

【教学内容】

§1.0 C自然大调	8学时
§1.1 C和声大调	4学时
§1.2 C旋律大调	4学时

第二章 a小调

【教学目标】	
1、知识目标：a 小调的调式调性，和声小调特征音程，调内和弦，原位三和弦性质，听辨 4 小节左右的节奏短句和 a 小调旋律短句。支撑课程目标 1	
2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的 a 小调的相关问题。支撑课程目标 2、3	
3、价值目标：通过a小调的系统学习，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4	
【重点】 a和声小调的调式调性、a和声小调的特征音程	
【难点】 五度以内的音程	
【教学内容】	
§2.0 a自然小调	8学时
§2.1 a和声小调	4学时
§2.2 a旋律小调	4学时

第三章 C宫系统各调

【教学目标】	
1、知识目标：同 C 宫五声、七声民族调式的调式调性。支撑课程目标 1	
2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的 C 宫系统各调的相关问题。支撑课程目标 2、3	
3、价值目标：通过C宫系统各调的系统学习，培养学生的创新性思维。支撑课程目标4	
【重点】 同C宫五声民族调式	
【难点】 同C宫五声民族调式	
【教学内容】	
§3.0 同C宫五声民族调式	10学时
§3.1 同C宫七声民族调式	6学时

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	正确的唱谱、读谱、记谱等音乐表达的问题。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	听辨及分析音乐作品中的基本要素。	分组协作
课程目标 4	正确理解音乐作品的内涵，准确听辨并分析中西方音乐作品，传播学习视唱练耳正确理念的同时弘扬中国传统音乐文化。	分组协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用平时成绩和期末考试成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩（20%）						期末考试成绩（80%）			
	预习		课堂作业		课后作业		视唱		练耳	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	10%	20	20%	20	10%	20	30%	20	30%
课程目标 2	30	20%	40	20%	40	20%	60	40%		
课程目标 3			40	20%	40	20%			60	40%
课程目标 4	50	40%					20	30%	20	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)蒋维民、周温玉. 视唱练耳简明教程 [M]. 上海：上海音乐学院出版社， 2018 年.

(2)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室. 视唱练耳基础教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2013 年.

2、参考书目：

(1)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

(2)许敬行、孙虹编著：《视唱练耳》，高等教育出版社 2000 版。

(3)刘永平主编：《调性视唱教程》，长江文艺出版社 2004 年版。

(4)蒋为民、周温玉编著：《实用练耳教程》，上海音乐学院出版社 2004 年版

(5)陈雅先著《视唱练耳教学论》，上海：上海音乐出版社，2006 年版

3、网上资源：

(3)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(4)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：段碧垒

审核人：艺术学院教学委

《视唱练耳 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 I（2），英文名称：solfeggio I（2）

课程编码：0601XK003

学 分：3

总 学 时：48，理论学时：48

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳是音乐学专业的一门重要的专业基础课，开设在本科一、二年级，共 192 个学时、12 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。视唱练耳课程在培养音乐学实用型基础人才的同时，为培养更高学历层次的音乐人才储备力量。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程要求学生掌握三升三降以及三升三降以内的视唱和听辨、基本的节奏型以及常见的节拍等，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐技能与高阶能力的发展，将技能训练与音乐文化素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，紧盯未来岗位需求，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1：了解音乐的基本语汇，在发展学生音乐听觉能力的基础上，掌握音乐的各要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。

课程目标 2：正确读谱并采用唱（奏）的形式将音乐内容和情感恰当地表达出来，通过唱与听的练习使学生体验美、感受美、表达美，用美育将德育贯穿始终。

课程目标 3：准确听辨出音乐中的基本要素，并逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，培养学生主动运用音乐听觉分析问题、解决问题的能力，并将音乐听觉能力、听觉分析能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4：正确理解音乐作品的内涵，通过小组学习，培养学生团队协作精神、训练良好沟通能力。通不同音乐作品的学习与训练，培养学生既具有开放的国际视野和对西方音乐的鉴赏力又具有民族音乐的思维和审美能力。为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础，并立志在未来的艺术实践及教师职业生涯中，做中国传统音乐文化的传播者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基础知识、基本方法及学科技能，具备正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力等音乐基本素养。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 具备较强的视唱与音乐听觉能力，并考察运用视唱练耳分析问题、解决问题的能力，了解视唱练耳与音乐其它学科的相关性，并将视唱练耳的能力运用到音乐其它学科的学习中去。具备对音乐学科的综合分析与探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合视唱练耳的课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 2 课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	M	M	H
课程目标 2	H	H	H
课程目标 3	H	H	H
课程目标 4	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	G 大调	8	4
第二章	e 小调	8	4
第三章	G 宫系统各调	8	4
第四章	F 大调	8	4
第五章	d 小调	8	4
第六章	F 宫系统各调	8	4
合计		48	24

第一章 G大调

【教学目标】

- 1、知识目标：G 大调的调式调性，调内音程连接、和弦连接，大、小三和弦第一转位的性质，听辨 4-8 小节的节奏短句和 G 大调旋律短句。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的 G 大调音乐相关问题。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 G 大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标 4

【重点】G自然大调的调式调性、调内音程连接

【难点】G自然大调的调式调性、调内音程连接

【教学内容】

§1.0 G自然大调	4学时
§1.1 G和声大调	2学时
§1.2 G旋律大调	2学时

第二章 e小调

【教学目标】

- 1、知识目标：e小调的调式调性，调内音程连接、和弦连接，大、小三和弦第一转位，听辨4-8小节的节奏短句和e小调旋律短句。支撑课程目标1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的e小调的相关问题。支撑课程目标2、3
- 3、价值目标：通过e小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】e和声小调的调式调性、调内音程连接

【难点】e和声小调的调式调性、调内音程连接

【教学内容】

§2.0 e自然小调	4学时
§2.1 e和声小调	2学时
§2.2 e旋律小调	2学时

第三章 G宫系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：同G宫五声、七声民族调式的调式调性，听辨乐曲特征。支撑课程目标1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的G宫系统各调的相关问题。支撑课程目标2、3
- 3、价值目标：通过G宫系统各调的系统学习，培养学生的民族音乐的思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】同G宫五声民族调式、听辨乐曲特征

【难点】听辨乐器特征

【教学内容】

§3.0 同G宫五声民族调式	4学时
§3.1 同G宫七声民族调式	2学时
§3.2 听辨乐曲特征	2学时

第四章 F大调

【教学目标】

- 1、知识目标：本章重点和难点：F大调的调式调性，调内音程连接、和弦连接，大、小三和弦第二转位的性质，听辨4-8小节的节奏短句和F大调旋律短句。支撑课程目标1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的F大调音乐相关问题。支撑课程目标2、3
- 3、价值目标：通过F大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】F自然大调的调式调性、调内和弦连接

【难点】调内和弦连接

【教学内容】

§4.0 F自然大调	4学时
§4.1 F和声大调	2学时
§4.2 F旋律大调	2学时

第五章 d小调

【教学目标】

- 1、知识目标：d小调的调式调性，调内音程连接、和弦连接，大、小三和弦第二转位的性质，听辨4-8小节的节奏短句和d小调旋律短句。支撑课程目标1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的d小调的相关问题。支撑课程目标2、3
- 3、价值目标：通过d小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】d和声小调的调式调性、调内和弦连接

【难点】调内和弦连接

【教学内容】

§5.0 d自然小调	4学时
§5.1 d和声小调	2学时
§5.2 d旋律小调	2学时

第六章 F宫系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：同F宫五声、七声民族调式的调式调性，听辨乐曲特征。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的F宫系统各调的相关问题。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过F宫系统各调的系统学习，培养学生的民族音乐的思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】同F宫五声民族调式、听辨乐曲特征

【难点】听辨乐器特征

【教学内容】

§3.0 同F宫五声民族调式	4学时
§3.1 同F宫七声民族调式	2学时
§3.2 听辨乐曲特征	2学时

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	正确的唱谱、读谱、记谱等音乐表达的问题。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	听辨及分析音乐作品中的基本要素。	分组协作
课程目标 4	正确理解音乐作品的内涵，准确听辨并分析中西方音乐作品，传播学习视唱练耳正确理念的同时弘扬中国传统音乐文化。	分组协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用平时成绩和期末考试成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、

课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩（20%）						期末考试成绩（80%）			
	预习		课堂作业		课后作业		视唱		练耳	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	10%	20	20%	20	10%	20	30%	20	30%
课程目标 2	30	20%	40	20%	40	20%	60	40%		
课程目标 3			40	20%	40	20%			60	40%
课程目标 4	50	40%					20	30%	20	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)蒋维民、周温玉. 视唱练耳简明教程 [M]. 上海：上海音乐学院出版社， 2018 年.

(2)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室. 视唱练耳基础教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2013 年.

2、参考书目：

(1)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

(2)许敬行、孙虹编著：《视唱练耳》，高等教育出版社 2000 版。

(3)刘永平主编：《调性视唱教程》，长江文艺出版社 2004 年版。

(4)蒋为民、周温玉编著：《实用练耳教程》，上海音乐学院出版社 2004 年版

(5)陈雅先著《视唱练耳教学论》，上海:上海音乐出版社，2006 年版

3、网上资源:

(3)中国大学 MOOC, 网址: <https://www.icourse163.org>

(4)SOPC 平台, 网址: <https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：段碧垒

审核人：艺术学院教学委

《视唱练耳 I（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 I（3），英文名称：Sight Singing and Ear Training I（3）

课程编码：0601XK004

学 分：3

总 学 时：48，**理论学时：**48

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳是音乐学专业的一门重要的专业基础课，开设在本科一、二年级，共 192 个学时、12 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。视唱练耳课程在培养音乐学实用型基础人才的同时，为培养更高学历层次的音乐人才储备力量。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程要求学生掌握三升三降以及三升三降以内的视唱和听辨、基本的节奏型以及常见的节拍等，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐技能与高阶能力的发展，将技能训练与音乐文化素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，紧盯未来岗位需求，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1: 了解音乐的基本语汇, 在发展学生音乐听觉能力的基础上, 掌握音乐的各要素, 包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等, 熟悉音乐表达的一般规律。

课程目标 2: 正确读谱并采用唱(奏)的形式将音乐内容和情感恰当地表达出来, 通过唱与听的练习使学生体验美、感受美、表达美, 用美育将德育贯穿始终。

课程目标 3: 准确听辨出音乐中的基本要素, 并逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力, 培养学生主动运用音乐听觉分析问题、解决问题的能力, 并将音乐听觉能力、听觉分析能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4: 正确理解音乐作品的内涵, 通过小组学习, 培养学生团队协作精神、训练良好沟通能力。通过不同音乐作品的学习与训练, 培养学生既具有开放的国际视野和对西方音乐的鉴赏力又具有民族音乐的思维和审美能力。为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础, 并立志在未来的艺术实践及教师职业生涯中, 做中国传统音乐文化的传播者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基本知识、基本方法及技能, 接受科学思维和音乐学研究方法的训练, 能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解视唱练耳与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系, 具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略, 能结合音乐课程特点, 挖掘课程思想政治教育资源, 将知识学习、能力发展与品德养成相结合, 合理设计育人目标、主题和内容, 有机开展养成教育, 进行综合素质评价, 达到教书与育人的统一。	课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念, 具备自主发展的意识和能力, 了解国内外基础教育改革现状与趋势, 能根据新时代音乐教育发展需求, 进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识, 理解学习共同体的特点与作用, 掌握团队协作的基本方法和策略, 具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	H	H	M	H
课程目标 3	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	M	L	H	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳 I（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	D 大调	6	2
第二章	b 小调	6	2
第三章	宫系统各调	12	6
第四章	降 B 大调	6	2
第五章	g 小调	6	2
第六章	徵系统各调	12	6
合计		48	20

第一章 D大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握D大调的调式调性。支撑课程目标1
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，二声部旋律。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过D大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与D大调旋律短句，

【难点】四部和声密集排列、二声部旋律

【教学内容】

§ 第一节 D 自然大调	2 学时
§ 第二节 D 和声大调	2 学时
§ 第三节 D 旋律大调	2 学时

第二章 b小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握b小调的调式调性基本特征。支撑课程目标1
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，二声部旋律。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过b小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 b 小调旋律短句，

【难点】四部和声密集排列、二声部旋律

【教学内容】

§ 第一节 b 自然小调	2 学时
§ 第二节 D 和声小调	2 学时
§ 第三节 D 旋律小调	2 学时

第三章 宫系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握宫调式结构，体会旋律中的“宫一角一徵”核心作用。理解正声与变声（或正音与偏音）的基本涵义。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握含有变宫音、清角音及变徵音的宫调式结构，体会不同偏音的走向、音位和韵味，能够背唱或片段背唱不同地区的民歌。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过感受宫调式的音乐特征，以及不同地域、民族的音乐作品引发学生对中国传统音乐的学习热情，弘扬中国传统音乐文化的同时激发学生的民族自豪感，树立文化自信。支撑课程目标 4

【重点】：宫调式结构

【难点】变宫音、清角音及变徵音在乐曲中的用法。

【教学内容】

§ 第一节 五声宫调式	4 学时
江苏民歌《无锡景》、湖北民歌《嗹咚嗹》、湖北民歌《幸福歌》	
§ 第二节 含有变宫音的宫调式	4 学时
东北民歌《小看戏》、东北民歌《丢戒指》、山东民歌《对花》	
§ 第三节 含有清角音和变徵音的宫调式	4 学时
河北民歌《放风筝》、四川清音《小放风筝》、山东民歌《包楞调》	

第四章 \flat B大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 \flat B大调调式调性基本特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，二声部旋律。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 \flat B大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 \flat B大调旋律短句，

【难点】二声部旋律

【教学内容】

§ 第一节 \flat B 自然大调	2 学时
§ 第二节 \flat B 和声大调	2 学时
§ 第三节 \flat B 旋律大调	2 学时

第五章 g小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握g小调调式调性基本特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，二声部旋律。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过g小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 g 小调旋律短句，

【难点】二声部旋律

【教学内容】

§ 第一节 g 自然小调	2 学时
§ 第二节 g 和声小调	2 学时
§ 第三节 g 旋律小调	2 学时

第六章 徵系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握五声徵调式结构与色彩，、体会五声性多声部民歌的纵向音程结构与音响色彩。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握省略角音的徵调式结构，体会骨干音在调式的核心作用以及装饰音的用法。掌握含有变宫的徵调式音阶结构，体会变宫音在徵调式中的用法。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过感受徵调式的音乐特征，以及不同地域、民族的音乐作品引发学生对中国传统音乐的学习热情，弘扬中国传统音乐文化的同时激发学生的民族自豪感，树立文化自信。支撑课程目标 4

【重点】：掌握五声徵调式结构

【难点】省略角音的徵调式结构的音乐特点及变宫音在徵调式乐曲中的用法。

【教学内容】

§ 第一节 五声徵调式	4 学时
湖南民歌《四季花儿开》、广西壮族民歌《八月谷子金灿灿》、广西壮族民歌《个个乐哈哈》	
§ 第二节 省略角音的徵调式	4 学时
贵州民歌《贵州山歌》、甘肃民歌《月亮偏西了》、陕西民歌《脚夫调》	
§ 第三节 含有变宫音的徵调式	4 学时
河北民歌《茉莉花》、山西民歌《摘花椒》、云南民歌《猜调》	

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。	课前预习+作业及检测、音乐创作、期末考试
课程目标 2	正确的唱谱、读谱、记谱等音乐表达的问题	课前预习+作业及检测、音乐创作、期末考试
课程目标 3	听辨及分析音乐作品中的基本要素	分组协作+PPT汇报、期末考试
课程目标 4	正确理解音乐作品的内涵，通过小组协作完成音乐的记谱、制谱及资料查询并制作 PPT	分组协作+PPT汇报+课后作业（艺术实践）

2、成绩评定方法

考核方式：采用线上成绩与线下相结合的方式，其中平时成绩包括预习（占比 12%）、作业及检测（占比 24%）、作品创作（占比 12%）、课堂实践（占比 12%）、期末成绩包括视唱观摩（占比 24%）等，练耳闭卷考试（占比 24%）。

成绩组成：线上成绩占总成绩的 40%，线下成绩占总成绩的 60%。其中平时成绩占 52%，期末考试成绩占 48%。

3、课程目标达成度评价方式

		平时成绩								期末成绩			
		预习		作业+检测		音乐创作		课堂实践		视唱		练耳	
		分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	20	20%	50	50%	50	10%					30	20%
课程目标 2	30	30%	30	20%	30	10%			20	10%	30	10%
课程目标 3			20	10%	20	15%	20	20%	10	30%	40	25%
课程目标 4	50	30%					50	30%	70	40%		

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)蒋维民、周温玉. 视唱练耳简明教程 [M]. 上海：上海音乐学院出版社， 2018 年.

(2)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室. 视唱练耳基础教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2013 年.

2、参考书目：

(1)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

(2)许敬行、孙虹编著：《视唱练耳》，高等教育出版社 2000 版。

(3)刘永平主编：《调性视唱教程》，长江文艺出版社 2004 年版。

(4)蒋为民、周温玉编著：《实用练耳教程》，上海音乐学院出版社 2004 年版

(5)陈雅先著《视唱练耳教学论》，上海:上海音乐出版社，2006 年版

3、网上资源：

(3)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(4)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼听辨、分析音乐的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体音乐片段进行音响记谱、制谱、资料搜索、分析、整理，并将学

习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：李曼

审核人：艺术学院教学委员会

《视唱练耳 I（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 I（4），英文名称：Sight Singing and Ear Training I（4）

课程编码：0601XK005

学 分：3

总 学 时：48，**理论学时：**48

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳是音乐学专业的一门重要的专业基础课，开设在本科一、二年级，共 192 个学时、12 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。视唱练耳课程在培养音乐学实用型基础人才的同时，为培养更高学历层次的音乐人才储备力量。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程要求学生掌握三升三降以及三升三降以内的视唱和听辨、基本的节奏型以及常见的节拍等，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐技能与高阶能力的发展，将技能训练与音乐文化素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，紧盯未来岗位需求，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1: 了解音乐的基本语汇, 在发展学生音乐听觉能力的基础上, 掌握音乐的各要素, 包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等, 熟悉音乐表达的一般规律。

课程目标 2: 正确读谱并采用唱(奏)的形式将音乐内容和情感恰当地表达出来, 通过唱与听的练习使学生体验美、感受美、表达美, 用美育将德育贯穿始终。

课程目标 3: 准确听辨出音乐中的基本要素, 并逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力, 培养学生主动运用音乐听觉分析问题、解决问题的能力, 并将音乐听觉能力、听觉分析能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4: 正确理解音乐作品的内涵, 通过小组学习, 培养学生团队协作精神、训练良好沟通能力。通过不同音乐作品的学习与训练, 培养学生既具有开放的国际视野和对西方音乐的鉴赏力又具有民族音乐的思维和审美能力。为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础, 并立志在未来的艺术实践及教师职业生涯中, 做中国传统音乐文化的传播者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基本知识、基本方法及技能, 接受科学思维和音乐学研究方法的训练, 能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解视唱练耳与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系, 具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略, 能结合视唱练耳课程特点, 挖掘课程思想政治教育资源, 将知识学习、能力发展与品德养成相结合, 合理设计育人目标、主题和内容, 有机开展养成教育, 进行综合素质评价, 达到教书与育人的统一。	课程目标 2 课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念, 具备自主发展的意识和能力, 了解国内外基础教育改革现状与趋势, 能根据新时代音乐教育发展需求, 进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识, 理解学习共同体的特点与作用, 掌握团队协作的基本方法和策略, 具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	H	H	M	H
课程目标 3	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	M	L	H	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳 I（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	A 大调	8	2
第二章	$\sharp f$ 小调	8	2
第三章	羽系统各调	12	6
第四章	$\flat E$ 大调	6	2
第五章	c 小调	6	2
第六章	商系统各调	8	4
合计		48	18

第一章 A大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握A大调的调式调性。支撑课程目标1
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，复杂节奏型的视唱与听辨。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过A大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与A大调旋律短句，

【难点】：复杂节奏型的视唱与听辨

【教学内容】

§ 第一节 A 自然大调	2 学时
§ 第二节 A 和声大调	2 学时
§ 第三节 A 旋律大调	2 学时

第四章 $\sharp f$ 小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 $\sharp f$ 小调的调式调性基本特征。支撑课程目标1
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，四部和声密集排列，较复杂节奏型的视唱与听辨。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 $\sharp f$ 小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 $\sharp f$ 小调旋律短句，

【难点】：复杂节奏型的视唱与听辨

【教学内容】

§ 第一节 $\sharp f$ 自然小调	2 学时
§ 第二节 $\sharp f$ 和声小调	2 学时
§ 第三节 $\sharp f$ 旋律小调	2 学时

第五章 羽系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握五声羽调式音阶结构，体会羽一宫一角的核心作用。掌握省略徵音的羽调式结构，体会不同骨干音在调式中的核心作用。支撑课程目标 1、2
- 2、能力目标：掌握含有变宫音或清角音的羽调式音阶结构，感受其在旋律中不同用法带来的不同色彩。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过感受羽调式的音乐特征，以及不同地域、民族的音乐作品引发学生对中国传统音乐的学习热情，弘扬中国传统音乐文化的同时激发学生的民族自豪感，树立文化自信。支撑课程目标 4

【重点】：羽调式结构

【难点】变宫音、清角音在乐曲中的用法。

【教学内容】

§ 第一节 五声羽调式	4 学时
蒙古族长调《辽阔的草原》、四川山歌《槐花几时开》	
§ 第二节 省略徵音的羽调式	4 学时
贵州惠水布依族民歌《好花红》、云南纳西族民歌《栽秧唱的热》、广东民歌《落水天》	
§ 第三节 含有变宫音和变徵音的羽调式	4 学时
河北民歌《捡棉花》、辽宁民歌《猜花》、山西民歌《看秧歌》	

第四章 $\flat E$ 大调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 $\flat E$ 大调调式调性基本特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：调内音程连接、和弦连接，用听觉判断音乐作品片段的句逗和终止。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 $\flat E$ 大调的系统学习，培养学生运用旧知活学活用的能力，全面提升学生的音乐思维和审美能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨节奏短句与 $\flat E$ 大调旋律短句，

【难点】：用听觉判断音乐作品片段的句逗和终止。

【教学内容】

§ 第一节 $\flat E$ 自然大调	2 学时
§ 第二节 $\flat E$ 和声大调	2 学时
§ 第三节 $\flat E$ 旋律大调	2 学时

第五章 c 小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握 c 小调调式调性基本特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨调内音程连接、和弦连接、调式与调式音级的特性、曲调的基本结构：乐汇、乐句、乐段。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过 c 小调的系统学习，提升学生音乐素养的同时，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】：听辨曲调的基本结构：乐汇、乐句、乐段

【难点】：听辨 曲调的基本结构：乐汇、乐句、乐段。

【教学内容】

§ 第一节 c 自然小调	2 学时
§ 第二节 c 和声小调	2 学时
§ 第三节 c 旋律小调	2 学时

第六章 商系统各调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握商调式结构，体会商、羽、徵的核心作用。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握加偏音的商调式音阶结构，体会商、徵、羽音在调式中的核心作用，感受由于偏音的运用为调式带来的色彩变化。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过感受商调式的音乐特征，以及不同地域、民族的音乐作品引发学生对中国传统音乐的学习热情，弘扬中国传统音乐文化的同时激发学生的民族自豪感，树立文化自信。支撑课程目标 4

【重点】：掌握五声商调式结构

【难点】：感受偏音的运用为调式带来的色彩变化。

【教学内容】

§ 第一节 五声商调式

4 学时

安徽民歌《凤阳花鼓》、山西民歌《三十里明沙二十里川》、云南景颇族民歌《舂米歌》、陕西民歌《那是一个谁》

§ 第二节 含有清角音和变宫音的商调式

4 学时

藏族囊玛《阿玛勒火》、山西民歌《梦梦》、山西民歌《送情郎》

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律。	课前预习+作业及检测、音乐创作、期末考试
课程目标 2	正确的唱谱、读谱、记谱等音乐表达的问题	课前预习+作业及检测、音乐创作、期末考试
课程目标 3	听辨及分析音乐作品中的基本要素	分组协作+PPT汇报、期末考试
课程目标 4	正确理解音乐作品的内涵，通过小组协作完成音乐的记谱、制谱及资料查询并制作 PPT	分组协作+PPT汇报+课后作业（艺术实践）

2、成绩评定方法

考核方式：采用线上成绩与线下相结合的方式，其中平时成绩包括预习（占比 12%）、作业及检测（占比 24%）、作品创作（占比 12%）、课堂实践（占比 12%）、期末成绩包括视唱观摩（占比 24%）等，练耳闭卷考试（占比 24%）。

成绩组成：线上成绩占总成绩的 40%，线下成绩占总成绩的 60%。其中平时成绩占 52%，期末考试成绩占 48%。

3、课程目标达成度评价方式

	平时成绩								期末成绩			
	预习		作业+检测		音乐创作		课堂实践		视唱		练耳	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	20%	50	50%	50	10%					30	20%
课程目标 2	30	30%	30	20%	30	10%			20	10%	30	10%
课程目标 3			20	10%	20	15%	20	20%	10	30%	40	25%
课程目标 4	50	30%					50	30%	70	40%		

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)蒋维民、周温玉. 视唱练耳简明教程 [M]. 上海：上海音乐学院出版社， 2018 年.

(2)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室. 视唱练耳基础教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2013 年.

2、参考书目：

(1)中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

(2)许敬行、孙虹编著：《视唱练耳》，高等教育出版社 2000 版。

(3)刘永平主编：《调性视唱教程》，长江文艺出版社 2004 年版。

(4)蒋为民、周温玉编著：《实用练耳教程》，上海音乐学院出版社 2004 年版

(5)陈雅先著《视唱练耳教学论》，上海:上海音乐出版社，2006 年版

3、网上资源：

(3)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(4)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼听辨、分析音乐的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体音乐片段进行音响记谱、制谱、资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：李曼

审核人：艺术学院教学委员会

《和声学 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：和声学 I（1），英文名称：Harmony I（1）

课程编码：0601XK006

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：学科基础课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋玉函 **课程组成员：**马春明

二、课程简介

《和声学 I》是音乐学、音乐表演本科专业的学科基础课程。和声学是专门研究和弦的结构以及和弦之间如何连接的规律性的技术理论，是音乐构造应用领域的一个重要分支。

本课程以 18 世纪——19 世纪西方古典音乐至浪漫主义时期的和声理论与和声语言运用的规律为研究的基础，主要讲授四部和声的写作原则、和弦的连接方法、和声进行的一般规律、副属和弦的构成及使用方法、转调的方法和在实际作品中的应用等内容。

本课程一方面能培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力，使学生初步掌握和声学基本知识及基本技能，另一方面能提高学生和声的写作能力与对音乐的鉴赏能力，让学生具备正确的和声思维和良好的和声听觉，为以后从事音乐教学或是音乐研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，掌握初步的和声写作技能与和弦编配方法，能对音乐作品中的和声现象进行规范的分析理解，此外还要适当地联系歌曲伴奏的写作，以适应音乐教学和研究工作的需要。

课程目标 1：

掌握四部和声的写作规则，掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。

课程目标 2：

在键盘上弹奏和弦并感受音响；进行简单的多声部音乐创作；对古典主义时期至浪漫主义时

期不同作曲家的作品(或片段)进行和声分析，归纳作曲家的和声风格，提高学生对多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。

课程目标 3:

和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神；对学生优秀作业的肯定，培养学生的创作力，增加学生的荣誉感；了解古典主义——浪漫主义时期作曲家的生平，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。

课程目标 4:

将创作出的习题进行分声部合唱，感受和弦的色彩和各声部的旋律走向，建立良好的和声听觉；在训练中培养学生的团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标 \ 课程内容	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	L	M	M	M	M	M
课程目标 3			M			L	M
课程目标 4		M	M				

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关在

五、课程内容和学时安排

《和声学 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 大三和弦与小三和弦、四部和声	2	2
第二章	原位正三和弦的连接	2	3
第三章	用正三和弦为旋律与低音配和声	4	6
第四章	和弦的转换与三音跳进	2	4
第五章	终止、乐段、乐句	2	4
第六章	正三和弦的转位	12	16
第七章	属七和弦	8	12
合计		32	47

第一章 绪论 大三和弦与小三和弦、四部和声

【教学目标】

9、知识目标：熟练地构造三和弦的原位及转位；掌握四部和声的记谱规则；牢记正三和弦的重复音；正确排列正三和弦；掌握正三和弦的旋律位置。支撑课程目标1。

10、能力目标：能够在键盘上弹奏正三和弦的不同排列形式，并进行听辨。支撑课程目标2。

【重点】三和弦的重复音；三和弦的排列。

【难点】三和弦的排列。

§1.1 绪论

0.5学时

和弦的类型、和弦中各音名称、和弦原位及转位、和弦外音、复调结构与主调结构、旋律

§1.2 正三和弦的功能体系

0.2学时

§1.3 三和弦的重复音	0.1学时
§1.4 三和弦的旋律位置	0.2学时
§1.5 三和弦的排列	1学时

第二章 原位正三和弦的连接

【教学目标】

- 1、知识目标：了解声部同时进行的三种类型；熟练掌握和弦的相互关系；正确地按不同的连接法进行和弦连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：用不同的连接法在键盘上弹奏出三和弦的连接，并进行听辨。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：分声部合唱正三和弦的连接，培养学生的团队合作能力。支撑课程目标4。

【重点】三和弦的连接法。

【难点】旋律连接法。

§2.1 几个声部的同时进行	0.25学时
§2.2 和弦的相互关系、共同音	0.25学时
§2.3 三和弦的连接法	1.5学时

第三章 用正三和弦为旋律与低音配和声

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各调中的正三和弦；准确分析旋律（低音）的调性；为旋律（低音）选择恰当的和弦；正确的进行和弦连接。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：合理地选用和弦为旋律或低音编配和声，在键盘上弹奏。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：写作中将不同的编配方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神；分声部合唱创作的四部和声，培养学生的团队合作能力。支撑课程目标3、4。

【重点】和弦选用时的规则。

【难点】写作时旋律的流畅性。

§3.1 用正三和弦为旋律配和声 实践指示、为旋律配和声举例	2学时
§3.2 用正三和弦为低音配和声 实践指示、为低音配和声举例	2学时

第四章 和弦的转换与三音跳进

【教学目标】

1、知识目标：掌握和弦转换的方法；了解三音跳进的定义；掌握高音声部和次中音声部中的三音跳进写法；和弦连接时设计三音跳进。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】和弦转换的方法；三音跳进的写法。

【难点】三音跳进的设计。

§4.1 和弦的转换 1学时

和弦的转换及其作用、和弦转换的方法、实践指示

§4.2 三音跳进 1学时

高音声部的三音跳进、次中音声部的三音跳进、习题分析

第五章 终止、乐段、乐句

【教学目标】

1、知识目标：了解音乐作品的成分；基本准确的划分乐句；准确地找出乐段中的终止；掌握终止的基本类型；分辨终止的完满与不完满。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】乐句、乐段的划分；终止的基本类型。

【难点】乐句的划分。

§5.1 音乐作品的成分 0.25学时

§5.2 乐段、乐句 0.5学时

§5.3 乐段中的终止 0.25学时

§5.4 终止的基本类型 0.5学时

§5.5 终止的其他形式（完满的与不完满的） 0.5学时

第六章 正三和弦的转位

【教学目标】

1、知识目标：准确的划分乐句；掌握 K_4^6 的用法；掌握六和弦的连接；合理地使用经过的与辅助的四六和弦。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解德国作曲家 Beethoven 的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标 3。

【重点】 K_4^6 的用法；六和弦的连接；经过的与辅助的四六和弦。

【难点】六和弦的跳进连接。

6.1 终止四六和弦	2学时
定义与标记、 K_4^6 的功能特点、声部进行、节拍条件、 K_4^6 的预备和转换、 K_4^6 的作用	
§6.2 六和弦	2学时
定义与标记、六和弦的重复音及排列法、六和弦与三和弦的连接、转换	
§6.3 三和弦与六和弦连接时的跳进	2学时
根音与五音的跳进、混合跳进、隐伏八度与五度、跳进的作用	
§6.4 两个六和弦的连接	2学时
四度和五度关系的六和弦、二度关系的六和弦、小调的特点	
§6.5 经过的与辅助的四六和弦	2学时
经过的属四六和弦和主四六和弦、辅助的下属四六与主四六和弦、终止中的辅助四六和弦	
§6.6 作品分析	2学时

第七章 属七和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握属七及转位的预备与解决；掌握经过的属三四和弦的声部进行；灵活运用原位与转位的属七和弦；进行与属七和弦相关作品的和声分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过展示优秀作业，增加学生的荣誉感；通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与历史学科之间的联系。支撑课程目标 3。

【重点】属七和弦的结构；属七和弦的解决；经过的属三四和弦；属七和弦的运用。

【难点】属七和弦解决到主和弦时的跳进；属七和弦的运用。

§7.1 属七和弦的原位及转位	2学时
属七和弦的结构与标记、七和弦的复功能性、属七和弦及转位的准备、属七和弦及转位的解决、经过的属三四和弦、转换	
§7.2 属七和弦解决到主和弦时的跳进	1学时
根音的跳进、五音的跳进、双跳进、结束终止中的反行八度和平行八度	
§7.3 属七和弦的运用	1学时
§7.4 作品分析	2学时

六、课程教学基本方法

课前，布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、音乐播放、板书示范、适时互动等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，让学生积极、主动地接受和声的基本理论，培养学生分析问题、解决问题的能力。

2. 注重课前预习和课后复习。该课程的知识点较多，和弦的运用规则也较复杂，需要学生进行适当的预习，并做适量的课后练习来巩固。

2、注重课堂学习。该课程知识点的衔接很紧密，需要学生紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重和弦的灵活应用，尝试不同的写作方式。和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，感受不同和弦的特点。

4、注重与音响相结合。在和声课程中，写作要与音响效果结合起来，多在键盘上弹奏，有助于建立良好的和声听觉。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	编配和弦、写作四部和声	课后作业、期末考试
课程目标 2	作品（片段）分析	课后作业、期末考试
课程目标 3	选配和弦、作曲家生平	课堂抽查
课程目标 4	分声部合唱	课堂抽查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、资料查阅情况、笔记及出勤率等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	平时成绩
--------	------	------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	70%	60	30%
课程目标 2	40	60%	30	40%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：伊·斯波索宾等著，和声学教程上下册(增订重印版)，人民音乐出版社，2019 年。

2、参考书目：

- (1) 阿诺德·勋伯格著，和声的结构功能,上海音乐出版社, 2007 年。
- (2) 杜晓十著，和声学，高等教育出版社,2015 年。
- (3) 沈一鸣著，和声学新编，上海音乐出版社, 2015 年。
- (4) 吴式锴编著，和声分析 351 例，世界图书出版公司, 2000 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行讨论、分析及创作，将创作出来的作品互相聆听，交流，合奏或合唱。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够熟练掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。	能够较好地掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	基本能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	初步理解四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备一定程度的和声学知识体系。	不能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，和声学知识体系不完善。
课程目标 2	能够进行简单的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有很强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行简单的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有较强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行简单的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有一定的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够初步进行简单的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有初步的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	不能进行简单的多声部音乐创作，不能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，不具备多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。
课程目标 3	创作能力强，有精益求精的学习精神和很强的荣誉感，并且具备了吃苦耐劳的品格。	创作能力较强，有较强的荣誉感和精益求精的学习精神，并且能吃苦耐劳。	有一定的创作能力，学习态度较端正，有一定的荣誉感，具备一定的吃苦耐劳的品格。	具备初步的创作能力，未形成精益求精的学习精神，荣誉感一般，尚可吃苦耐劳。	不具备创作能力，未形成精益求精的学习精神，不具备荣誉感，并且没有形成吃苦耐劳的品格。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：宋玉函

审核人：艺术学院教学委员会

《和声学 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：和声学 I，英文名称：Harmony I

课程编码：0601XK007

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：学科基础课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋玉函 **课程组成员：**马春明

二、课程简介

《和声学 I》是音乐学、音乐表演本科专业的学科基础课程。和声学是专门研究和弦的结构以及和弦之间如何连接的规律性的技术理论，是音乐构造应用领域的一个重要分支。

本课程以 18 世纪——19 世纪西方古典音乐至浪漫主义时期的和声理论与和声语言运用的规律为研究的基础，主要讲授四部和声的写作原则、和弦的连接方法、和声进行的一般规律、副属和弦的构成及使用方法、转调的方法和在实际作品中的应用等内容。

本课程一方面能培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力，使学生初步掌握和声学基本知识及基本技能，另一方面能提高学生和声的写作能力与对音乐的鉴赏能力，让学生具备正确的和声思维和良好的和声听觉，为以后从事音乐教学或是音乐研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，掌握初步的和声写作技能与和弦编配方法，能对音乐作品中的和声现象进行规范的分析理解，此外还要适当地联系歌曲伴奏的写作，以适应音乐教学和研究工作的需要。

课程目标 1：

掌握四部和声的写作规则，掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。

课程目标 2：

在键盘上弹奏和弦并感受音响；进行简单的多声部音乐创作；对古典主义时期至浪漫主义时

期不同作曲家的作品(或片段)进行和声分析，归纳作曲家的和声风格，提高学生对多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。

课程目标 3:

和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神；对学生优秀作业的肯定，培养学生的创作力，增加学生的荣誉感；了解古典主义——浪漫主义时期作曲家的生平，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。

课程目标 4:

将创作出的习题进行分声部合唱，感受和弦的色彩和各声部的旋律走向，建立良好的和声听觉；在训练中培养学生的团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标 \ 课程内容	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	M	H	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	L		L	M		M
课程目标 4		M					

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《和声学 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	副三和弦	8	10
第二章	七和弦	6	8
第三章	和弦外音	4	4
第四章	重属和弦	4	6
第五章	离调、半音体系	4	8
第六章	半音模进、转调	2	4
第七章	到一级关系调的转调	4	6
合计		32	46

第一章 副三和弦

【教学目标】

11、知识目标：熟练运用Ⅱ级和弦与Ⅵ级三和弦；掌握阻碍终止的特征；了解Ⅶ级减三和弦的六和弦和大调Ⅲ级和弦典型用法；辨认旋律中的弗里几亚四音列；能分析出作品中的和声现象。支撑课程目标1、2。

12、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

13、价值目标：通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】Ⅱ级六和弦的运用；阻碍终止。

【难点】Ⅶ级减三和弦的六和弦和大调Ⅲ级和弦典型用法。

§1.1 II级六和弦与三和弦	2学时
重复音、II级和弦的预备、与属和弦的连接、大调原位II级三和弦	
§1.2 VI级三和弦、阻碍终止、扩展乐段的方法	2学时
功能特点、起下属作用的VI级三和弦、阻碍进行、阻碍终止	
§1.3 属功能中较少使用的和弦	2学时
VII级减三和弦的六和弦、大调III级和弦、加六音的属和弦	
§1.4 弗里几亚进行	1学时
功能体系、弗里几亚进行以及和弦进行的逻辑、高音声部的弗里几亚四音列、低音声部的弗里几亚四音列	
§1.5 作品分析	1学时

第二章 七和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉下属七和弦的结构、解决，了解下属七和弦转位的特殊用法；掌握导七和弦的结构、预备及解决，了解导七和弦的特殊用法；并能掌握旋律中自然音模进的和弦编配方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过展示优秀作业，增加学生的荣誉感；通过分声部合唱导七和弦到属七的解决，培养学生的团队合作能力。支撑课程目标3、4。

【重点】 下属七和弦的结构、解决；导七和弦的结构、预备及解决；自然音模进。

【难点】 下属七和弦转位的特殊用法；导七之间的经过和弦。

§2.1 下属七和弦	2学时
和弦结构与标记、下属七和弦的解决、下属七和弦转位的特殊用法	
§2.2 导七和弦	2学时
定义与标记、导七和弦的准备、导七和弦的解决、在导七之间的经过和弦、导三四和弦的下属特性	
§2.3 自然音模进和副七和弦	2学时
旋律模进、和声模进、模进中的功能关系、由三和弦构成的模进、平行六和弦、由七和弦构成的模进	

第三章 和弦外音

【教学目标】

4、知识目标：熟练掌握强位外音与弱位外音的概念；了解多重弱外音与外音的连续使用；能熟练应用和弦外音进行写作；掌握持续音的表现形态、处理及标记。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】和弦外音的概念及运用。

【难点】和弦外音的运用。

§3.1 强外音的两种基本表现形式	1学时
§3.2 弱外音的四种基本表现形式	1学时
§3.3 多重弱外音与外音的连续使用	1学时
§3.4 持续音	1学时
持续音表现形态、运用、处理及标记	

第四章 重属和弦

【教学目标】

3、知识目标：掌握重属和弦的结构、预备和重属和弦的解决；了解重属和弦在不同结构位置时的使用要点；熟练运用重属变和弦。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神。支撑课程目标3。

【重点】掌握重属和弦的结构、预备和重属和弦的解决。

【难点】重属变和弦的运用。

§4.1 终止中的重属和弦	1学时
重属和弦组、重属的作用、重属和弦的预备、重属和弦的解决	
§4.2 结构内的重属和弦	1学时
§4.3 重属和弦中的变音	2学时
重属变和弦的结构、重属变和弦的准备、重属变和弦的解决	

第五章 离调、半音体系

【教学目标】

1、知识目标：掌握副属和弦的运用；并能分析与副属和弦相关的音乐作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文

学科之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】副属和弦的运用。

【难点】熟练运用副属和弦进行写作。

§5.1 离调的手段	1学时
§5.2 半音体系	1学时
§5.3 乐段中离调的顺序	0.5学时
§5.4 阻碍进行与阻碍终止中的离调	0.5学时
§5.5 作品分析	1学时

第六章 半音模进、转调

【教学目标】

1、知识目标：掌握半音模进中模进音组的数量、音组的结构；掌握半音模进中离调和弦的运用方法；初步建立转调的概念，熟悉转调中共同和弦和中介和弦的数量，并能判断转调和弦的位置以及转调中的终止。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】模进中音组的划分，和弦的选用；转调的判断。

【难点】转调的判断。

§6.1 半音模进	1学时
模进音组的数量、音组的结构、乐段的模进扩展、半音模进与离调	
§6.2 转调	1学时
音乐作品发展中的转调、调性的功能关系、一级关系调、共同和弦、中介和弦的数量、转调和弦、转调中的终止	

第七章 到一级关系调的转调

【教学目标】

1、知识目标：掌握转调的方向；能准确编配中介和弦和转调和弦；熟练运用到共同和弦的离调这一知识点。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】编配中介和弦和转调和弦。

【难点】到共同和弦的离调。

§7.1 向属功能组各调的转调	1学时
属功能组各调的数量、前调的中介和弦、新调的中介和弦和转调和弦	
§7.2 到下属功能组各调的转调	1学时
调性的数量、中介和弦和转调和弦、到共同和弦的离调	
§7.3 作品分析	1学时
§7.4 总复习	1学时

六、课程教学基本方法

课前，布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、音乐播放、板书示范、适时互动等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，让学生积极、主动地接受和声的基本理论，培养学生分析问题、解决问题的能力。

3. 注重课前预习和课后复习。该课程的知识点较多，和弦的运用规则也较复杂，需要学生进行适当的预习，并做适量的课后练习来巩固。

2、注重课堂学习。该课程知识点的衔接很紧密，需要学生紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重和弦的灵活应用，尝试不同的写作方式。和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，感受不同和弦的特点。

4、注重与音响相结合。在和声课程中，写作要与音响效果结合起来，多在键盘上弹奏，有助于建立良好的和声听觉。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	编配和弦、写作四部和声	课后作业、期末考试
课程目标 2	作品（片段）分析	课后作业、期末考试
课程目标 3	选配和弦、作曲家生平	课堂抽查
课程目标 4	分声部合唱	课堂抽查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、

资料查阅情况、笔记及出勤率等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	70%	60	30%
课程目标 2	40	60%	30	40%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：伊·斯波索宾等著，和声学教程上下册(增订重印版)，人民音乐出版社，2019 年。

2、参考书目：

(1) 阿诺德·勋伯格著，和声的结构功能,上海音乐出版社,2007 年。

(2) 杜晓十著，和声学，高等教育出版社,2015 年。

(3) 沈一鸣著，和声学新编，上海音乐出版社,2015 年。

(4) 吴式锴编著，和声分析 351 例，世界图书出版公司,2000 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行讨论、分析及创作，将创作出来的作品互相聆听，交流，合奏或合唱。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够熟练掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。	能够较好地掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	基本能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	初步理解四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备一定程度的和声学知识体系。	不能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，和声学知识体系不完善。
课程目标 2	能够进行简单的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有很强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行简单的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有较强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行简单的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有一定的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够初步进行简单的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有初步的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	不能进行简单的多声部音乐创作，不能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，不具备多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。
课程目标 3	创作能力强，有精益求精的学习精神和很强的荣誉感，并且具备了吃苦耐劳的品格。	创作能力较强，有较强的荣誉感和精益求精的学习精神，并且能吃苦耐劳。	有一定的创作能力，学习态度较端正，有一定的荣誉感，具备一定的吃苦耐劳的品格。	具备初步的创作能力，未形成精益求精的学习精神，荣誉感一般，尚可吃苦耐劳。	不具备创作能力，未形成精益求精的学习精神，不具备荣誉感，并且没有形成吃苦耐劳的品格。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：宋玉函

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族音乐 1》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族音乐，英文名称：Chinese Folk Music

课程编码：0601XK063 **学 分：**2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《中国民族音乐 1》是专业基础课。其教学以中国民族音乐中的民间歌曲、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐等为主要内容，通过对各艺术种类历史概况、音乐形态等方面的讲授，重点对不同历史时期产生的代表人物的音乐作品进行鉴赏与模唱，使学生对中国民族民间音乐有一个全面而概括地认知和理解。

该课程将理论讲授、多媒体展示与当堂范唱模唱相结合，尤其是借鉴和沿袭中国民族音乐传承过程中“口传心授”的传统方式，使学生既了解名家的风格，又亲身感受传统艺术的魅力，还能够学会演绎传统音乐的风格特色与表演技艺，实现了理论与实践的密切结合。同时，该课还能够树立学生正确的音乐观，激发学生学习传统音乐的热情和对民族音乐的情感，从而使学生对我国丰富多彩的民族民间音乐从感性到理性有一定程度的认识和把握，为今后的工作和研究打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程作为本科各专业学生必修的一门专业基础课程，其教学目标是使学生了解、熟悉中国优秀的民族音乐文化，掌握中国民族民间音乐的基本知识，感悟其蕴藏的艺术魅力和文化价值，并使学生将所学知识运用到音乐实践当中，提高学生的感知能力和操作技能，为专业课学习提供必要的帮助。同时，该课程通过多媒体展示、风格模唱与理论讲述等教学方式，意在开拓学生们的文化视野，培养学生的民族意识，建立民族音乐的思维观念，为继承与弘扬中华民族音乐文化打下牢固的基础。为达到这一目标，要求学生除掌握教材中的主要知识外，还要鉴赏与模唱有关

曲目，特别要求学生对作品地域风格、音乐情感与演唱技艺的把握，使其在一定程度上有所提高。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国民族音乐理论知识的基本概念、分类、历史沿革、艺术特征、及各类艺术品种的区别和内在联系。系统地了解我国民族民间音乐的基本知识，了解我国民族音乐的伟大成就，增强民族意识，开拓艺术视野，提高艺术修养，树立民族自信。

课程目标 2：通过对中国民族音乐文化的了解，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 3：广泛欣赏民族音乐作品，提高艺术审美水平；能够模唱各地方不同音乐风格的民间歌曲；并演唱部分戏曲作品；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；运用于今后中小学教学中提高教学能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握民族音乐的基本知识、基本方法及基本理论，熟练掌握民族音乐理论体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 通过模唱、分组讨论、分组试教等活动让同学们把学到的基础知识结合到今后的教学实践环节中去。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对民族音乐中作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M	M	M	L	M
课程目标 3	M	M	M	L	L		M
课程目标 4		L					L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族音乐 1》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	民族音乐概述	2	4
第二章	民歌概述	2	4
第三章	劳动号子	4	8
第四章	山歌	10	20
第五章	小调	6	12
第六章	民间歌舞音乐	4	4
第七章	少数民族民间歌舞	4	4
合计		32	56

第一章 民族音乐概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解本课程的整体内容，学习本课程的目的和意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】民族音乐、传统音乐、民间音乐的本质区别。

【难点】民间音乐的涵盖范围。

§1.1 民族音乐	0.25学时
§1.2 传统音乐	0.25学时
§1.3 民间音乐	0.5学时
§1.4 民间音乐五大类	0.5学时

§1.5 学习民族音乐的目的和意义	0.5学时
-------------------	-------

第二章 民歌概述

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：通过教学，使学生了解民歌的产生历史及作用。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清概念及分类。支撑课程目标2。
- 【重点】**民歌的作用及艺术特点。
- 【难点】**了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§2.1概念	0.25学时
§2.2 历代民歌的发展状况	1学时
§2.3 民歌的作用及艺术特点	0.5学时
§2.4 民歌的分类	0.25学时

第三章 劳动号子

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：了解号子的概念及分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握不同分类的号子特点及模唱。支撑课程目标2。
- 【重点】**号子的演唱特征、节奏特征。
- 【难点】**不同分类不同地域的号子模唱。

§3.1概念	0.25学时
§3.2 劳动号子的作用	0.25学时
§3.3劳动号子的分类	0.5学时
§3.4 劳动号子的表现特征	0.25学时
§3.5劳动号子的音乐结构特征	0.25学时
§3.6各类号子的模唱	2.5学时

第四章 山歌

- 【教学目标】**
- 7、知识目标：了解山歌的概念及分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握不同分类的山歌特点及模唱。支撑课程目标2。

【重点】山歌的演唱特征、节奏特征。

【难点】不同分类不同地域的山歌模唱。

§4.1 概念	0.25学时
§4.2 俗称与分布	0.25学时
§4.3 山歌的分类	0.5学时
§4.4 北方山歌介绍及模唱	4学
时	
§4.5 南方山歌介绍及模唱	4学时
§4.6 山歌的特点	1学时

第五章 小调

【教学目标】

- 1、知识目标：了解小调的概念及分类。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：掌握不同分类的小调特点及模唱。支撑课程目标2。

【重点】小调中时调的特点。

【难点】不同地区小调民歌模唱。

§5.1 概念	0.25学时
§5.2 小调分类	0.25学时
§5.3 吟唱调	1学时
§5.4 谣曲	2学时
§5.5 时调	2学时
§5.6 小调特点	0.5学时

第六章 汉族民间歌舞

【教学目标】

- 1、知识目标：了解汉族民间歌舞音乐。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：区分汉族民间歌舞的种类。支撑课程目标2。

【重点】歌舞音乐的特点。

【难点】了解代表作曲，重点曲目能演唱。

§6.1 概念	0.25学时
§6.2 歌舞音乐历史沿革	0.5学时

§6.3 歌舞音乐的艺术特征	0.5学时
§6.4 歌舞音乐的类别与艺术特征	3学时

第七章 少数民族民间歌舞

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解少数民族民间歌舞音乐。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：熟悉各少数民族民间歌舞音乐代表作品及特征。支撑课程目标2。
- 【重点】各少数民族歌舞音乐特征。
- 【难点】代表作品及曲目演唱。

§7.1 藏族	1学时
§7.2 维吾尔族	1学时
§7.3 哈萨克族	0.5学时
§7.4 蒙古族	1学时
§7.5 朝鲜族	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受民族音乐相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中相关问题的能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。
2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。
3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	音乐本体分析能力、体裁特征分析能力、代表作品演唱能力的展示，结合中小学新课标培养教学能力。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：课程考核包括课内平时成绩、教学实践和模唱考试三个部分组成。

成绩组成：平时成绩：30%，课堂提问及考勤、随堂测试与课后练习。

教学实践：30%，围绕三个研究专题，撰写三篇教案，以小组为单位进行汇报。

模唱考试：40%，对本学期所学民歌内容进行考试，要求背唱，每个体裁选唱一首，抽签决定演唱内容。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩		教学实践		模唱考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%
课程目标 3						
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：姚艺君等编著《中国传统音乐基础》人民音乐出版社 2013 年 1 月第一版

2、参考书目：

- (1) 中国艺术研究院音乐研究所编《民族音乐概论》1964 年第一版
- (2) 伍国栋著《民族音乐学概论》人民音乐出版社 1997 年版
- (3) 王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》福建师范大学出版社 2000 年版
- (4) 肖常纬编著《中国民间音乐概述》西南师范大学出版社 2006 年第二版

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对民族音乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	未具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的民族音乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行民族音乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的民族音乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族音乐 2》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族音乐，英文名称：Chinese Folk Music2

课程编码：0601XK064 **学 分：**2

总 学 时：32， **理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《中国民族音乐 2》是专业基础课。其教学以中国民族音乐中的民间歌曲、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐等为主要内容，通过对各艺术种类历史概况、音乐形态等方面的讲授，重点对不同历史时期产生的代表人物的音乐作品进行鉴赏与模唱，使学生对中国民族民间音乐有一个全面而概括地认知和理解。

该课程将理论讲授、多媒体展示与当堂范唱模唱相结合，尤其是借鉴和沿袭中国民族音乐传承过程中“口传心授”的传统方式，使学生既了解名家的风格，又亲身感受传统艺术的魅力，还能够学会演绎传统音乐的风格特色与表演技艺，实现了理论与实践的密切结合。同时，该课还能够树立学生正确的音乐观，激发学生学习传统音乐的热情和对民族音乐的情感，从而使学生对我国丰富多彩的民族民间音乐从感性到理性有一定程度的认识和把握，为今后的工作和研究打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程作为本科各专业学生必修的一门专业基础课程，其教学目标是使学生了解、熟悉中国优秀的民族音乐文化，掌握中国民族民间音乐的基本知识，感悟其蕴藏的艺术魅力和文化价值，并使学生将所学知识运用到音乐实践当中，提高学生的感知能力和操作技能，为专业课学习提供必要的帮助。同时，该课程通过多媒体展示、风格模唱与理论讲述等教学方式，意在开拓学生们的文化视野，培养学生的民族意识，建立民族音乐的思维观念，为继承与弘扬中华民族音乐文化打下牢固的基础。为达到这一目标，要求学生除掌握教材中的主要知识外，还要鉴赏与模唱有关

曲目，特别要求学生对作品地域风格、音乐情感与演唱技艺的把握，使其在一定程度上有所提高。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国民族音乐理论知识的基本概念、分类、历史沿革、艺术特征、及各类艺术品种的区别和内在联系。系统地了解我国民族民间音乐的基本知识，了解我国民族音乐的伟大成就，增强民族意识，开拓艺术视野，提高艺术修养，树立民族自信。

课程目标 2：通过对中国民族音乐文化的了解，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 3：广泛欣赏民族音乐作品，提高艺术审美水平；能够模唱各地方不同音乐风格的民间歌曲；并演唱部分戏曲作品；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；运用于今后中小学教学中提高教学能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握民族音乐的基本知识、基本方法及基本理论，熟练掌握民族音乐理论体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 通过模唱、分组讨论、分组试教等活动让同学们把学到的基础知识结合到今后的教学实践环节中去。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对民族音乐中作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M			L	M	
课程目标 3	M	M	M		L		M	
课程目标 4		L					L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族音乐 2》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	民间说唱音乐	4	10
第二章	民间戏曲音乐	6	20
第三章	民族器乐	2	4
第四章	吹管乐器	4	8
第五章	拉弦乐器	4	8
第六章	弹拨乐器	4	8
第七章	打击乐器	4	8
第八章	器乐合奏	4	8
合计		32	74

第一章 民间说唱音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解说唱音乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§1.1 概述	0.25学时
§1.2 说唱音乐概念	0.25学时
§1.3 说唱音乐历史沿革	0.5学时

§1.4 说唱音乐的类别	2学时
§1.5 说唱音乐的艺术特征	1学时

第二章 民间戏曲音乐

【教学目标】	
1、知识目标：了解戏曲音乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。	
2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。	
【重点】 了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。	
【难点】 了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。	
§2.1 概述	0.5学时
§2.2 戏曲音乐概念	0.5学时
§2.3 戏曲音乐历史沿革	0.5学时
§2.4 戏曲音乐的类别	4学时
§2.5 戏曲音乐的艺术特征	0.5学时

第三章 民族器乐

【教学目标】	
1、知识目标：了解民族器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。	
2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。	
【重点】 了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。	
【难点】 了解各类品种的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。	
§3.1 概述	0.25学时
§3.2 器乐与乐器界定	0.25学时
§3.3 器乐与乐种历史沿革	0.5学时
§3.4 器乐与乐种的类别	0.5学时
§3.5 器乐与乐种的艺术特征	0.5学时

第四章 吹管乐器

【教学目标】	
1、知识目标：了解吹管器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。	

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解吹管乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解吹管乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§4.1 吹管乐器的分类	0.5学时
§4.2 笛子	1学时
§4.3 唢呐	1学时
§4.4 笙	0.5学时
§4.5 管子	0.5学时
§4.6 巴乌、葫芦丝	0.5学时

第五章 拉弦乐器

【教学目标】

1、知识目标：了解拉弦器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解拉弦乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解拉弦乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§5.1 拉弦乐器的分类	0.5学时
§5.2 二胡	1学时
§5.3 高胡	1学时
§5.4 板胡	0.5学时
§5.5 京胡	0.5学时
§5.6 京二胡	0.5学时

第六章 弹拨乐器

【教学目标】

1、知识目标：了解弹拨器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。

2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】了解弹拨乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

【难点】了解弹拨乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。

§6.1 弹拨乐器的分类	0.5学时
§6.2 古琴	1学时

§6.3 古筝	1学时
§6.4 琵琶	1学时
§6.5 扬琴	0.5学时

第七章 打击乐器

【教学目标】	
1、知识目标：了解打击器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。	
2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。	
【重点】 了解打击乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。	
【难点】 了解打击乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。	
§7.1 打击乐器的分类	0.5学时
§7.2 鼓类	1学时
§7.3 锣类	1学时
§7.4 钹类	1学时
§7.5 板类	0.5学时

第八章 器乐合奏

【教学目标】	
1、知识目标：了解合奏器乐的发展历程及代表曲种。支撑课程目标1。	
2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。	
【重点】 了解合奏乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。	
【难点】 了解合奏乐器的代表曲目，重点曲目要求背唱，能熟记旋律。	
§8.1 器乐合奏与传统乐种	0.25学时
§8.2 弦索乐合奏	0.25学时
§8.3 丝竹乐合奏	1学时
§8.4 鼓吹乐合奏	0.5学时
§8.5 吹打乐合奏	0.5学时
§8.6 锣鼓乐合奏	0.5学时
§8.7 民族管弦乐合奏	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受民族音乐相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中相关问题的能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	音乐本体分析能力、体裁特征分析能力、代表作品演唱能力的展示，结合中小学新课标培养教学能力。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：课程考核包括课内平时成绩、教学实践和调查报告三个部分组成。

成绩组成：平时成绩：30%，课堂提问及考勤、随堂测试与课后练习。

教学实践：30%，围绕三个研究专题，撰写三篇教案，以小组为单位进行汇报。

调查报告：40%，对本课程所学民族音乐的一个总结，运用调研的方式结合所学知识任选一

种体裁形式写一份调研报告，对目前的民族民间音乐的现状分析。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩		教学实践		调查报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%
课程目标 3						
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：姚艺君等编著《中国传统音乐基础》人民音乐出版社 2013 年 1 月第一版

2、参考书目：

- (1) 中国艺术研究院音乐研究所编《民族音乐概论》1964 年第一版
- (2) 伍国栋著《民族音乐学概论》人民音乐出版社 1997 年版
- (3) 王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》福建师范大学出版社 2000 年版
- (4) 肖常纬编著《中国民间音乐概述》西南师范大学出版社 2006 年第二版

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握民族音乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对民族音乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	未具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的民族音乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行民族音乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的民族音乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《中国音乐史与名作欣赏（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国音乐史与名作欣赏（1）

英文名称：History of Chinese Music and Music Appreciation（1）

课程编码：0601XK065

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、音乐欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：李莉

二、课程简介

《中国音乐史与名作欣赏》是音乐学专业的专业必修课程，是研究从远古时期至 20 世纪中国音乐历史发展演变的一门学科。该课程由古代音乐史、近现代音乐史与音乐名作欣赏三部分内容组成，其任务都是研究中国音乐历史的发展与艺术风格的演变。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐文献学、音乐考古学等多种学科知识来阐述中国音乐历史的发展与音乐风格的演变。要求学生在学习该课程后，掌握不同历史时期的音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《中国音乐史与名作欣赏》研究中国音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握中国音乐史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、代表人物及其作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的历史理论基础。（毕业要求 1.1）

通过对中国音乐历史的发展与风格演变的认识，培养学生的辩证唯物主义于历史唯物主义世界观；通过对代表人物及其作品的理解，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精、勇于创新、

追求卓越的精神；通过对中国音乐名作的学习与借鉴，培养学生的人生观、价值观和世界观。（毕业要求 4）

2、具体目标

课程目标 1：了解中国音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解中国音乐不同发展阶段的主要体裁形式；了解各个不同时期中国音乐的风格特点；构建较为完备的音乐史学基础知识体系。（毕业要求 2.1）

课程目标 2：能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；（毕业要求 3.1）了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。（毕业要求 3.3）

课程目标 3：能将把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。（毕业要求 4.1）

课程目标 4：能够树立正确的历史观；通过对中外音乐经典音乐作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。（毕业要求 1.1）

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	2.1 了解中国音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解中国音乐主要体裁形式；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；构建较为完备的音乐史学基础知识体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.1 能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因； 3.3 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	课程目标 2
6.审美能力	4.1 能够把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	课程目标 3
8.综合育人	1.1 能够树立正确的历史观；通过对中外音乐经典音乐作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	绪论	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	L		M	H	M	H	M
课程目标 3		M	M	H	H	H	H	M
课程目标 4		M	M	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国音乐史与名作欣赏（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
绪 论	中国音乐史概述	2	2
第一章	远古、夏商时期的音乐	2	2
第二章	西周、春秋战国时期的音乐	4	4
第三章	秦汉时期的音乐	4	4
第四章	魏晋、南北朝时期的音乐	4	6
第五章	隋、唐、五代时期的音乐	8	6
第六章	两宋时期的音乐	6	6
第七章	辽、西夏、金、元时期的音乐	2	2
合计		32	32

绪 论

【教学目标】

- 1、知识目标：中国音乐文化的观念及其总体特点，中国音乐历史发展与时期划分。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解中国音乐史的学科性质与地位；能够理解音乐学以及其它学科对中国音乐史研究的重要作用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对西方音乐文化特点及其历史发展过程的理解，结合社会历史与文化背景，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】中国音乐文化的观念及其总体特点，中国音乐历史发展与时期划分。

【难点】中国音乐史的学科性质、学科地位与研究方法。

§0.1 中国音乐史发展简史	1学时
§0.2 中国音乐史的研究对象及主要课题	0.5学时
§0.3 中国音乐史的研究方法	0.5学时

第一章 远古、夏商时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：这段时期的音乐主要是通过音乐考古学及音乐文献学、直接史料与间接史料的结合来呈现给后世的，所以可以通过图片和相关视频结合文献进行深入学习。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过教材说明和网络信息结合来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对这一时期音乐的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】 历史传说时代的乐舞，以及夏商时期乐舞出现的原因、内容、意义。

【难点】 音乐与政治、社会的关系。

§1.1 中国古籍记载的音乐起源	0.5学时
§1.2 历史传说时代的乐舞	0.5学时
§1.3 夏、商乐舞和出土乐器	0.5学时
§1.4 相关文献的搜集与讨论	0.5学时

第二章 西周、春秋战国时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：周代的音乐发展具有非常鲜明的时代特性，其礼乐制度主宰了当时音乐的发展，其音乐类型、音乐体裁都和社会形态密不可分。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过相关古籍文献的记载来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】 周代宫廷礼乐与等级制度的关系，乐器及音乐理论的蓬勃发展。

【难点】 周代宫廷礼乐与等级制度的关系。

§2.1 周代宫廷礼乐和社会音乐生活	2学时
§2.2 曾侯乙墓出土乐器与八音分类	1学时
§2.3 音乐思想之争鸣	1学时

第三章 秦汉时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解秦汉时期的音乐机构以及大型乐曲的产生与发展。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐与当时社会经济文化的对应关系；能够理解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法。支撑课程目标2。

【重点】掌握汉代乐府的相关内容及其历史意义；汉代鼓吹乐的形制与演奏；古琴艺术的发展和代表琴家及其优秀作品

【难点】汉代大曲的结构及影响、意义。

- | | |
|----------------------|------|
| §3.1 汉代乐府的相关内容及其历史意义 | 1 学时 |
| §3.2 相和歌与清商大曲 | 1 学时 |
| §3.3 鼓吹乐的出现与应用 | 1 学时 |
| §3.4 古琴艺术的发展、百戏与歌舞 | 1 学时 |

第四章 魏晋南北朝时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：魏晋时期，从汉代丝绸之路开启的各种交流不仅没有停滞，甚至进一步相互渗透并且影响。因此，新的音乐文化、新的乐器在这种情况下应运而生。在西方的文化进一步渗透的同时，中原音乐文化还经历着南北方音乐的混杂过程。由于战乱局面，北方人民大量南迁，由此使得北方的民歌、鼓吹乐以及相和歌等艺术形式开始向南发展。让学生能够从客观角度和宏观高度逐步理解这个时期是中国古代音乐史上非常重要的承上启下的阶段。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：能够理解这个时期的特殊性；理解音乐体裁发展的多样性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理论联系实际，用历史唯物观角度分析音乐发展的实质性问题，提高理论修养与音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】文人音乐、宗教音乐、民族区域之间的融合发展。

【难点】魏晋南北朝时期音乐的表象及实质。

- | | |
|-----------------------|------|
| §4.1 魏晋南北朝时期的社会形态及特殊性 | 2 学时 |
| §4.2 文人音乐的发展与特点 | 1 学时 |
| §4.3 宗教音乐的发展以及影响 | 1 学时 |

第五章 隋、唐、五代时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：唐代的政治经济的发展高度决定了人文发展的深度。无论从宫廷音乐的发展，民

族民间音乐都是一幅欣欣向荣的景象。透过现象看看本质，让学生更全面地理解唐代的音乐文化。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解唐代音乐体裁形成的原因及前后逻辑关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对这个时期音乐形态的了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】唐代燕乐产生的原因及组成部分；唐代音乐机构的设立与管理；民间音乐的繁荣发展。

【难点】唐曲子与声诗。

§5.1 民间曲子	1 学时
§5.2 声诗	1 学时
§5.3 隋唐燕乐	2 学时
§5.4 音乐机构	2 学时
§5.5 俗讲变文、民间歌舞	1 学时
§5.6 乐器、器乐和乐谱	1 学时

第六章 两宋时期的音乐

【教学目标】

1、知识目标：了解两宋时期音乐的研究现状及其主要观点，并通过对相关文献的阅读进行更深入地学习。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够通过对相关文献的阅读，使同学们对两宋时期的众多音乐形态有一定程度的认识。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】掌握戏剧的产生发展状况；词乐的创作；音乐理论等

【难点】民间音乐的形式与体裁。

§6.1 市民音乐之兴盛——两宋城市音乐活动	1 学时
§6.2 散乐、歌舞	1 学时
§6.3 中国早期戏剧的发展	1 学时
§6.4 乐器与器乐	1 学时
§6.5 词乐与文人词乐创作	1 学时
§6.6 音乐理论和音乐文献	1 学时

第七章 辽、西夏、金、元时期的音乐

【教学目标】

1、知识目标：这段时期的音乐时间跨度大，政权更迭频繁，音乐的发展也各有特色。特别是金元时期的音乐值得重点关注。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够通过查找文献来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】戏曲与曲艺发展的脉络线索

【难点】戏曲与曲艺发展的脉络线索

§ 7.1 辽大乐与散乐、西夏音乐	0.5 学时
§ 7.2 元宫廷乐舞	0.5学时
§ 7.3 院本、杂剧与南戏	0.5学时
§ 7.4 民歌、散曲	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握西方音乐史基本概念与基本历史事实，把握西方钢琴音乐风格的历史演变，从而学会运用相关知识解决音乐实践具体问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对西方文明的历史要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解西方音乐历史的发展演变，把握各个历史时期的音乐风格特点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：刘再生. 中国音乐史简明教程（上下），上海音乐学院出版社，2006 年。

2.参考书目：

- [1] 汪毓和. 中国近现代音乐史(第三版) [M] . 北京：人民音乐出版社，2003.
- [2] 杨荫浏. 中国古代音乐史稿(第一版) [M] . 北京：人民音乐出版社，2003.

[3] 田可文. 中西方音乐通史提要(第一版) [M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2003.

[4] 藏一冰. 中国音乐史(第一版) [M]. 武汉: 武汉测绘科技大学出版社, 1999.

[5] 刘再生. 中国音乐史简明教程(第一版) [M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2006.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	十分了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；十分了解重要作曲家及其重要作品；十分了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	充分了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；充分了解重要作曲家及其重要作品；充分了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	比较了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；比较了解重要作曲家及其重要作品；比较了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	不了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；不了解重要作曲家及其重要作品；不了解西方音乐主要体裁形式；不了解各个不同时期西方音乐的风格特点；
课程目标 2	深入理解把握重要作曲家的风格特点；深入理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；熟悉了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	充分理解把握重要作曲家的风格特点；充分理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；充分了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	基本能够理解把握重要作曲家的风格特点；基本能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；基本了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能够理解把握重要作曲家的风格特点；不能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3	能够深入把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行独到的审美鉴赏；能运用相关知识，从事科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	充分把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	基本能够把握不同时期风格特点；基本能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	能够把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	不能够把握不同时期风格特点；不能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；不能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。
课程目标 4	自觉树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能较好树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	基本能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	不能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

编写人：李莉

审核人：艺术学院教学委员会

《中国音乐史与名作欣赏（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国音乐史与名作欣赏（2）

英文名称：History of Chinese Music and Music Appreciation（2）

课程编码：0601XK066

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、音乐欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：李莉

二、课程简介

《中国音乐史与名作欣赏》是音乐学专业的专业必修课程，是研究从远古时期至 20 世纪中国音乐历史发展演变的一门学科。该课程由古代音乐史、近现代音乐史与音乐名作欣赏三部分内容组成，其任务都是研究中国音乐历史的发展与艺术风格的演变。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐文献学、音乐考古学等多种学科知识来阐述中国音乐历史的发展与音乐风格的演变。要求学生在学习该课程后，掌握不同历史时期的音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《中国音乐史与名作欣赏》研究中国音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握中国音乐史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、代表人物及其作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的历史理论基础。（毕业要求 1.1）

通过对中国音乐历史的发展与风格演变的认识，培养学生的辩证唯物主义于历史唯物主义世界观；通过对代表人物及其作品的理解，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精、勇于创新、

追求卓越的精神；通过对中国音乐名作的学习与借鉴，培养学生的人生观、价值观和世界观。（毕业要求 4）

2、具体目标

课程目标 1：了解中国音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解中国音乐不同发展阶段的主要体裁形式；了解各个不同时期中国音乐的风格特点；构建较为完备的音乐史学基础知识体系。（毕业要求 2.1）

课程目标 2：能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；（毕业要求 3.1）了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。（毕业要求 3.3）

课程目标 3：能将把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。（毕业要求 4.1）

课程目标 4：能够树立正确的历史观；通过对中外音乐经典音乐作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。（毕业要求 1.1）

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	2.1 了解中国音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解中国音乐主要体裁形式；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；构建较为完备的音乐史学基础知识体系。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.1 能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因； 3.3 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	课程目标 2
6.审美能力	4.1 能够把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	课程目标 3
8.综合育人	1.1 能够树立正确的历史观；通过对中外音乐经典音乐作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第八章	第九章	第十章	第十一章	第十二章
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	H	M
课程目标 3	M	M	H	H	H
课程目标 4	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国音乐史与名作欣赏（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第八章	明、清时期的音乐	6	2
第九章	清末民初的音乐	2	4
第十章	20 世纪 20 年代前后的音乐	8	4
第十一章	20 世纪 30、40 年代前后的音乐	12	6
第十二章	20 世纪 50、60 年代前后的音乐	4	4
合计		32	30

第八章 明、清时期的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：明清时期的音乐发展具有非常鲜明的时代特性，政治经济的繁荣直接促进民间音乐的繁荣，戏曲的形成与发展重点关注。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过相关古籍文献的记载来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】戏曲音乐的繁荣发展过程中产生的声腔、曲种等。

【难点】传奇与乱弹的发展。

§8.1 说唱音乐：鼓词及大鼓类的发展

1 学时

§8.2 魏良辅与昆山腔的改革

1学时

§8.3 明代传奇与清代昆曲	1学时
§8.4 皮簧腔与京剧之形成	1学时
§8.5 明清乐器和器乐的发展	1学时
§4.6 乐律学的辉煌成就	1学时

第九章 清末民初的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：学堂乐歌的产生意味着中国近代音乐文化的开端，具有开创性意义。围绕这一主题进行相关文献的研读。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解近代中国在这一历史时期的人文特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对这个时期音乐形态的了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】近现代西方音乐的传入以及学堂乐歌的产生和发展。

【难点】学堂乐歌的影响与意义。

§1.1 外国音乐的传入	1 学时
§1.2 学堂乐歌	1 学时

第十章 20世纪20年代前后的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解这一时期音乐的发展现状，并通过对相关文献的阅读进行更深入地学习。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过对相关文献的阅读，使学生对20世纪20年代前后的音乐形态有一定程度的认识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§10.1 音乐家萧友梅、赵元任及其音乐创作	2学时
§10.2 音乐家黎锦晖及其儿童歌舞剧	2学时
§10.3 音乐家刘天华及其音乐创作	2学时

§10.4 20 年代音乐理论概况和音乐理论家王光祈	2 学时
§10.5 传统音乐	2 学时

第十一章 20 世纪 30、40 年代前后的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：这段时期的音乐创作人才辈出，优秀作品频现。音乐发展走出迷茫，找到一条适合中国音乐发展的道路。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过查找文献来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§11.1 革命歌曲与传统音乐的融合	0.5 学时
§11.2 专业音乐教育和专业音乐创作	1 学时
§11.3 音乐活动和音乐团体	0.5 学时
§11.4 音乐家黄自及其音乐创作	2 学时
§11.5 音乐家江文也、马思聪、谭小麟等人的音乐创作	2 学时
§11.6 30、40年代的音乐理论发展	1 学时
§11.7 音乐家聂耳、冼星海等人的音乐创作	2 学时
§11.8 流行音乐和电影音乐	2 学时
§11.9 外国音乐家在中国的音乐活动	1 学时

第十二章 20 世纪 50、60 年代前后的音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：这一时期音乐各个方面的创作全面开花，涌现出很多优秀作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够通过相关音乐作品来更深入理解这个时期的音乐形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对史学研究相关文献的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】代表性作曲家的创作风格以及代表作品。

【难点】代表性作曲家的创作风格。

§12.1 民族器乐独奏曲、合奏曲的创作及表演	1 学时
§12.2 管弦乐、歌剧、舞剧音乐创作	1 学时
§12.3 提琴曲、钢琴曲的创作及其表演	1 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握西方音乐史基本概念与基本历史事实，把握西方钢琴音乐风格的历史演变，从而学会运用相关知识解决音乐实践具体问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对西方文明的历史要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解西方音乐历史的发展演变，把握各个历史时期的音乐风格特点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：刘再生. 中国音乐史简明教程（上下），上海音乐学院出版社，2006 年.

2.参考书目：

- [1] 汪毓和. 中国近现代音乐史(第三版) [M]. 北京：人民音乐出版社，2003.
- [2] 杨荫浏. 中国古代音乐史稿(第一版) [M]. 北京：人民音乐出版社，2003.
- [3] 田可文. 中西方音乐通史提要(第一版) [M]. 武汉：中国地质大学出版社，2003.
- [4] 藏一冰. 中国音乐史(第一版) [M]. 武汉：武汉测绘科技大学出版社，1999.
- [5] 刘再生.中国音乐史简明教程(第一版) [M]. 上海：上海音乐学院出版社，2006.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	十分了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；十分了解重要作曲家及其重要作品；十分了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	充分了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；充分了解重要作曲家及其重要作品；充分了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	比较了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；比较了解重要作曲家及其重要作品；比较了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；	不了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；不了解重要作曲家及其重要作品；不了解西方音乐主要体裁形式；不了解各个不同时期西方音乐的风格特点；
课程目标 2	深入理解把握重要作曲家的风格特点；深入理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；熟悉了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	充分理解把握重要作曲家的风格特点；充分理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；充分了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	基本能够理解把握重要作曲家的风格特点；基本能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；基本了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能够理解把握重要作曲家的风格特点；不能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3	能够深入把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行独到的审美鉴赏；能运用相关知识，从事科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	充分把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	基本能够把握不同时期风格特点；基本能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	能够把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	不能够把握不同时期风格特点；不能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；不能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。
课程目标 4	自觉树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能较好树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	基本能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	不能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

编写人：李莉 C

审核人：艺术学院教学委员会

《西方音乐史与名作欣赏（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：西方音乐史与名作欣赏（1），英文名称：History of Western Music and Music Appreciation（1）

课程编码：0601XK067

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬 **课程组成员：**孙鹏飞

二、课程简介

《西方音乐史与名作欣赏（1）》是音乐学专业的专业必修课程，是研究从古希腊至 20 世纪西方音乐历史发展演变的一门音乐学科。该课程由西方音乐史与西方音乐名作欣赏两部分内容组成，两者相辅相成，其任务都是研究西方音乐历史的发展与艺术风格的演变。

其内容包括：古希腊罗马的音乐历史、中世纪音乐历史、文艺复兴时期的音乐历史、巴洛克时期的音乐历史及著名作品、古典主义时期的音乐历史及著名作品。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐基本乐理、作曲技术理论等多种学科知识来阐述西方音乐历史的发展与音乐艺术风格的演变。要求学生学习该课程后，掌握不同历史时期的音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《西方音乐史与名作欣赏》研究西方音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握西方音乐历史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、重要作曲家及其代表作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的历史理论基础。

通过对西方音乐历史的发展与风格演变的认识，培养学生的辩证唯物主义于历史唯物主义世界观；通过对重要作曲家及其重要音乐作品的理解，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精、勇于创新、追求卓越的精神；通过对西方音乐名作的学习与借鉴，培养学生的人生观、价值观和世界观。

2、具体目标

课程目标 1：了解西方音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解西方音乐主要体裁形式；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；构建较为完备的西方音乐史学基础知识体系。

课程目标 2：能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3：能把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成音乐史理论研究成果，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	绪论	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	L		M	H	M

课程目标 3		M	M	H	H	H
课程目标 4		M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
绪论	西方音乐文化与音乐历史时期划分	2	4
第一章	古希腊古罗马音乐	4	4
第二章	中世纪音乐	6	6
第三章	文艺复兴时期音乐	4	18
第四章	巴洛克时期音乐	8	24
第五章	古典主义时期音乐（上）	8	24
合计		32	80

绪 论

【教学目标】

- 1、知识目标：西方音乐文化的观念及其总体特点，西方音乐历史发展与时期划分。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解西方音乐历史发展与时期划分依据，拓展思考音乐历史时期划分的多种方式及理论依据。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对西方音乐文化特点及其历史发展过程的理解，结合社会历史与文化背景，树立历史唯物主义世界观，人生观。支撑课程目标3。

【重点】西方音乐文化的观念及其总体特点，西方音乐历史发展与时期划分。

【难点】西方音乐历史发展与时期划分依据。

§0.1 西方音乐文化的观念及其总体特点，西方音乐历史发展与时期划分。2学时

第一章 古希腊古罗马音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：古希腊音乐主要体裁形式，古希腊音乐观念与音乐理论；古罗马音乐的主要形式与社会作用。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解古希腊音乐观念与音乐理论及其在音乐形式中的体现，能够理解古罗马音乐的存在形式。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对古希腊罗马音乐文化的理解，树立历史唯物主义世界观，人生观。支撑课程目标3。

【重点】古希腊音乐观念及其主要音乐体裁形式。

【难点】古希腊音乐观念与音乐理论。

§1.1 古希腊的音乐生活	2 学时
§1.2 古希腊的音乐理论	1 学时
§1.3 罗马帝国的音乐及音乐活动	1 学时

第二章 中世纪音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：中世纪复调音乐形式的产生与发展，中世纪宗教音乐与世俗音乐的体裁形式，中世纪的音乐理论与音乐观念。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解中世纪复调音乐形式产生与发展的文化背景，理解中世纪世俗音乐的形态与社会文化的关系，理解中世纪的音乐理论与音乐观念主要内容。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对西方中世纪音乐文化的认知，对西方中世纪音乐有相对客观的认识，从辩证唯物主义与历史唯物主义角度对西方中世纪音乐文化进行评判。支撑课程目标3。

【重点】中世纪复调音乐体裁形式与发展演变。中世纪世俗音乐的主要体裁形式。

【难点】中世纪音乐理论与音乐观念。

§2.1 格里高利圣咏的形成与横向发展（第一阶段）	2 学时
§2.2 格里高利圣咏的纵向发展（第二阶段）	2 学时
§2.3 中世纪的音乐理论和世俗音乐	1 学时
§2.4 14 世纪新艺术时期的音乐（第三阶段）	1 学时

第三章 文艺复兴时期音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：文艺复兴时期复调音乐体裁的进一步发展。世俗音乐的体裁形式的发展。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解文艺复兴时期复调音乐体裁的发展以及人文主义对其所产生的影响，理解西方世俗音乐快速发展的社会历史原因。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对文艺复兴世纪音乐历史风格的变化，理解人文主义对西方文化与西方历史发展所产生的重要影响，树立以人为本、尊重科学的思想观念。支撑课程目标3。

【重点】文艺复兴时期复调音乐体裁与风格特点。

【难点】16世纪世俗音乐的发展。

§3.1 文艺复兴早期到法国-佛兰德乐派	2 学时
§3.2 16 世纪宗教改革和反宗教改革的音乐	1 学时
§3.3 16 世纪的世俗音乐	1 学时

第四章 巴洛克时期音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：巴洛克时期音乐风格的变化及其特点；巴洛克时期器乐的独立发展及其主要体裁形式；巴洛克时期的声乐体裁；巴洛克时期重要作曲家及其重要作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解巴洛克时期音乐风格的变化及其特点，以及音乐风格发生变化的社会历史原因；理解巴洛克时期声乐器乐主要体裁形式及其相互关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对巴洛克时期音乐风格的变化把握社会历史对音乐发展演变的重要影响作用；通过对巴洛克时期重要作曲家作品的鉴赏提高人文素养与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】巴洛克时期声乐器乐主要体裁形式；巴赫的音乐创作。

【难点】巴洛克时期音乐风格特点；巴赫的音乐创作及其艺术特点。

§4.1 概述	1 学时
§4.2 歌剧的产生及早期的发展	1 学时
§4.3 其他大型声乐体裁	1 学时
§4.4 器乐音乐的发展	1 学时
§4.5 巴赫和亨德尔	3 学时
§4.6 巴洛克时期的其他作曲家	1 学时

第五章 古典主义时期音乐（上）

【教学目标】

1、知识目标：古典主义时期音乐风格的演变及其特点；前古典主义时期声乐与器乐的发展变化；海顿与莫扎特音乐创作特点与艺术成就。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解古典主义时期音乐风格的演变及其特点，以及社会历史背景对音乐风格演变所产生的影响；理解音乐风格演变在古典主义时期声音与器乐中的体现；理解海顿与莫扎特音乐风格特点与艺术成就。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对古典主义时期音乐风格的演变及其特点的认识，树立历史唯物主义世界观，人生观。通过对海顿和莫扎特重要作品的鉴赏，提高音乐素养与音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】键盘乐器的构造与发音原理，键盘乐器的历史沿革。

【难点】键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。

§5.1 概述	1 学时
§5.2 前古典主义时期的器乐	2 学时
§5.3 前古典主义时期的歌剧及其他声乐体裁	2 学时
§5.4 海顿和莫扎特	3 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握西方音乐史基本概念与基本历史事实，把握西方钢琴音乐风格的历史演变，从而学会运用相关知识解决音乐实践具体问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对西方文明的历史要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂

笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解西方音乐历史的发展演变，把握各个历史时期的音乐风格特点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

4、充分利用网络资源，了解知识点在其他课程学习中的应用。本课程的很多知识点对于其他课程，尤其是音乐技能课程的水平提升，有着重要的作用。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识和分析方法解决实际应用中的问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%

课程目标 4			20	40%			50	60%
--------	--	--	----	-----	--	--	----	-----

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：徐玲主编. 西方音乐史及作品赏析，华中师范大学出版社，2017 年.

2.参考书目：

(1) 于润洋主编. 西方音乐通史，上海音乐出版社，2003 年

(2) 沈璇 谷文娴 陶辛. 西方音乐史简编，上海音乐出版社，1999 年

(3) 格劳特，帕利斯卡. 西方音乐史（第六版），余志刚译，人民音乐出版社，2010 年

3.网上资源：

学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<https://www.icourse163.org/course/CCOM-1002604008> 中央音乐学院西方音乐史（上）慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；熟练掌握重要作曲家及其重要作品；熟练掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	较为熟练掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；较为熟练掌握重要作曲家及其重要作品；较为熟练掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；掌握重要作曲家及其重要作品；掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	基本掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；基本掌握重要作曲家及其重要作品；基本掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	不了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；不了解重要作曲家及其重要作品；不了解各个不同时期西方音乐的风格特点。
课程目标 2	熟练掌握重要作曲家的风格特点；熟练掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；熟练掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	较为熟练掌握重要作曲家的风格特点；较为熟练掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；较为熟练掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	掌握重要作曲家的风格特点；掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	基本掌握重要作曲家的风格特点；基本理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；基本了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能够理解把握重要作曲家的风格特点；不能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	熟练掌握把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行独到的审美鉴赏；熟练运用相关知识，从事科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	较为熟练掌握把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；较为熟练运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	掌握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	基本掌握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行初步审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	不能够把握不同时期风格特点；不能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；不能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。

课程目标 4	自觉树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能树立正确的历史观；能够具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	基本能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	不能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。
---------------	--	--	---	--	---

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《西方音乐史与名作欣赏（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：西方音乐史与名作欣赏（2），英文名称：History of Western Music and Music Appreciation（2）

课程编码：0601XK068

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

课程组成员：孙鹏飞

二、课程简介

《西方音乐史与名作欣赏（2）》是音乐学专业的专业必修课程，是研究从古希腊至 20 世纪西方音乐历史发展演变的一门音乐学科。该课程由西方音乐史与西方音乐名作欣赏两部分内容组成，两者相辅相成，其任务都是研究西方音乐历史的发展与艺术风格的演变。

其内容包括：古典主义时期的音乐历史及著名作品、浪漫主义时期的音乐历史及著名作品、20 世纪的音乐历史及著名作品。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐基本乐理、作曲技术理论等多种学科知识来阐述西方音乐历史的发展与音乐艺术风格的演变。要求学生在学习该课程后，掌握不同历史时期的音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《西方音乐史与名作欣赏》研究西方音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握西方音乐历史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、重要作曲家及其代表作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的历史理论基础。

通过对西方音乐历史的发展与风格演变的认识，培养学生的辩证唯物主义于历史唯物主义世界观；通过对重要作曲家及其重要音乐作品的理解，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精、勇于创新、追求卓越的精神；通过对西方音乐名作的学习与借鉴，培养学生的人生观、价值观和世界观。

2、具体目标

课程目标 1：了解西方音乐历史中的基本概念和基本历史事实；了解重要作曲家及其重要作品；了解西方音乐主要体裁形式；了解各个不同时期西方音乐的风格特点；构建较为完备的西方音乐史学基础知识体系。

课程目标 2：能够理解不同时期风格特点；能够理解把握重要作曲家的风格特点；能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3：能把握不同时期风格特点在音乐作品中的体现；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成音乐史理论研究成果，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	L

课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4	H	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第五章	古典主义时期音乐（下）	6	18
第六章	浪漫主义时期音乐（上）	11	30
第七章	浪漫主义时期音乐（下）	8	30
第八章	20 世纪音乐	7	14
合计		32	92

第五章 古典主义时期音乐（下）

【教学目标】

- 1、知识目标：贝多芬器乐与声乐音乐创作；贝多芬音乐创作主要风格特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够理解贝多芬音乐作品的风格特点及社会历史背景对其音乐创作的重大影响。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对贝多芬音乐作品的理解，培养勇于面对困难、面对挫折，积极向上的人生态度，培养坚强的意志品质，树立正确的人生观、价值观。支撑课程目标1。

【重点】贝多芬音乐创作主要风格特点。

【难点】贝多芬音乐作品的风格特点及社会历史背景对其音乐创作的重大影响。

§5.5 贝多芬

6 学时

第六章 浪漫主义时期音乐（上）

【教学目标】

- 1、知识目标：浪漫主义时期的社会历史背景及音乐风格的演变；浪漫主义时期德奥体系作曲家的音乐创作及个性特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够理解浪漫主义时期的社会历史背景及其对音乐风格的演变的影响；能够理解德奥体系作曲家的音乐创作特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对浪漫主义时期的社会历史背景及其对音乐风格的演变的影响的认知，树立历史唯物主义世界观，人生观。通过对德奥体系重要作曲家重要作品的鉴赏，提高音乐素养与音乐审美能力。支撑课程目标1。

【重点】浪漫主义时期德奥体系作曲家的音乐创作及个性特点。

【难点】浪漫主义时期的社会历史背景及音乐风格的演变。

§6.1 概述

1 学时

§6.2 舒伯特与舒曼	2 学时
§6.3 门德尔松与肖邦	2 学时
§6.4 柏辽兹与李斯特	2 学时
§6.5 韦伯、瓦格纳、勃拉姆斯和布鲁克纳	2 学时
§6.6 晚期浪漫乐派	2 学时

第七章 浪漫主义时期音乐（下）

【教学目标】

- 1、知识目标：浪漫主义时期德奥体系之外作曲家的音乐创作及个性特点。民族乐派的形成及其风格特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够理解民族乐派的形成原因及其风格特点具体体现；能够理解德奥体系之外作曲家的音乐创作及个性特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对民族乐派音乐历史的学习，思考中国民族音乐的发展道路与方式，提升民族之心；通过对经典作品的鉴赏，提高音乐素养与音乐审美能力。支撑课程目标1。

【重点】民族乐派音乐风格特点及其社会历史原因。

【难点】德奥体系之外作曲家的音乐创作及个性特点。

§7.1 19 世纪的法国和意大利歌剧	2 学时
§7.2 民族乐派（上）——俄罗斯音乐文化	2 学时
§7.3 民族乐派（下）	2 学时
§7.4 法国印象主义音乐	2 学时

第八章 20 世纪音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：20世纪音乐风格的多元化发展。20世纪各种音乐流派的特点以及20世纪社会思潮社会变革对音乐风格的影响。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够理解20世纪各种音乐流派的特点以及20世纪社会思潮社会变革对音乐风格的影响。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过20世纪各种音乐流派特点的认识，树立多元化共同发展的文化观念；通过对经典作品的鉴赏，提高音乐素养与音乐审美能力。支撑课程目标1。

【重点】20世纪各种音乐流派的音乐特点。

【难点】20世纪各种音乐流派的特点以及20世纪社会思潮社会变革对音乐风格的影响。

§ 8.1 概述	1 学时
§ 8.2 表现主义	1 学时
§ 8.3 新古典主义	1 学时
§ 8.4 新民族主义	1 学时
§ 8.5 1945 年以前的其他形式	1 学时
§ 8.6 1945 年以后的先锋派	1 学时
§ 8.7 20 世纪 70 年代以后的音乐	1 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，

结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握西方音乐史基本概念与基本历史事实，把握西方钢琴音乐风格的历史演变，从而学会运用相关知识解决音乐实践具体问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对西方文明的历史要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解西方音乐历史的发展演变，把握各个历史时期的音乐风格特点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		

课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：徐玲主编. 西方音乐史及作品赏析，华中师范大学出版社，2017 年.

2.参考书目：

- (1) 于润洋主编. 西方音乐通史，上海音乐出版社，2003 年
- (2) 沈璇 谷文娴 陶辛.西方音乐史简编，上海音乐出版社，1999 年
- (3) 格劳特，帕利斯卡. 西方音乐史（第六版），余志刚译，人民音乐出版社，2010 年

3.网上资源：

学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<https://www.icourse163.org/course/CCOM-1002604008> 中央音乐学院西方音乐史（上）慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；熟练掌握重要作曲家及其重要作品；熟练掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	较为熟练掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；较为熟练掌握重要作曲家及其重要作品；较为熟练掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；掌握重要作曲家及其重要作品；掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	基本掌握西方音乐史基本概念和基本历史事实；基本掌握重要作曲家及其重要作品；基本掌握各个不同时期西方音乐的风格特点。	不了解西方音乐史基本概念和基本历史事实；不了解重要作曲家及其重要作品；不了解各个不同时期西方音乐的风格特点。
课程目标 2	熟练掌握重要作曲家的风格特点；熟练掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；熟练掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	较为熟练掌握重要作曲家的风格特点；较为熟练掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；较为熟练掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	掌握重要作曲家的风格特点；掌握风格演变的历史轨迹及其社会原因；掌握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	基本掌握重要作曲家的风格特点；基本理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；基本了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能够理解把握重要作曲家的风格特点；不能够理解风格演变的历史轨迹及其社会原因；不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	熟练掌握把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行独到的审美鉴赏；熟练运用相关知识，从事科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	较为熟练掌握把握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；较为熟练运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	掌握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	基本掌握不同时期风格特点；能够对重要音乐作品进行初步审美鉴赏；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。	不能够把握不同时期风格特点；不能够对重要音乐作品进行审美鉴赏；不能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。

课程目标 4	自觉树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	能树立正确的历史观；能够具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	基本能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。	不能够树立正确的历史观；具有热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。
--------	--	--	---	--	---

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《曲式与作品分析 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：曲式与作品分析 I（1），英文名称：Form and Analysis of Music I（1）

课程编码：0601XK011

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学（师范）、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：张广沙

课程组成员：马春明、宋玉函

二、课程简介

曲式与作品分析是音乐各专业方向的专业必修课，是研究传统经典音乐作品结构规律的一门课程。该课程由曲式理论和作品分析两部分内容组成，两者互相关联，曲式理论的学习是为了更好的剖析音乐作品，而大量的经典音乐作品是曲式理论的理论来源与例证。

其内容包括：音乐的构成要素；一般曲式结构单位；乐段；一段曲式；二段曲式；三段曲式。

本课程培养学生看待问题时的宏观思维方法，以及分析问题时的微观思维方法，以此提高对事物本质的探究能力。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和相关工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程通过对中外音乐作品的具体分析，讲述音乐作品中结构形式与内容的辩证关系、乐思的产生及其发展的整体结构原则等，使学生掌握音乐作品中曲式结构的原则及其特征，掌握分析音乐作品的必要知识和基本技能，并通过分析音乐作品的各种结构类型与表现因素加深对音乐作品的理解，从而提高理解和表现音乐作品的能力，为毕业后从事音乐教学、科研和相关工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。

课程目标 2：能够运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。

课程目标 3：通过优秀的中国传统音乐作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一章	第二章	第三章	第四章
------	-----	-----	-----	-----

课程目标				
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	H		M	M
课程目标 4	L	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《曲式与作品分析 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	12	15
第二章	一段曲式	6	4
第三章	二段曲式	8	8
第四章	三段曲式	6	8
合计		32	35

第一章 绪论 曲式的相关知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解曲式学基本概念，以及相关的理论知识，同时教授学生一般的曲式分析方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，从旋律、节奏、主题、单位和句法等角度分析，在实际作品中找到相应的例证。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实例中的中国音乐作品与西方音乐作品相比较，提升学生的民族文化自信，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握和理解曲式的相关要素、概念及音乐的基本发展规律。

【难点】运用曲式相关概念从实际音乐作品中找出相应的例证。

§1.1 音乐的构成要素	1学时
旋律、节奏、和声、音响、成长	
§1.2 旋律的外型、隐伏骨架、音域和应用音域、密度、高潮点	1学时
§1.3 节奏的组合方式、发音点密度、风格	1学时
§1.4 音乐的主题意义	0.5学时
§1.5 音乐主题的整体特征	0.5学时
§1.6 音乐主题的形象	0.5学时
§1.7 音乐主题的类型	1学时
§1.8 音乐的单位划分	1学时
§1.9 音乐的句法类型	1.5学时
§1.10 乐段的意义	0.5学时
§1.11 乐段以下的各级单位	1学时
§1.12 乐段分析的要点	1.5学时
§1.13 分析中的符号标记	1学时

第二章 一段曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握一段曲式的概念、结构特征，并掌握两种典型的一段曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的一段曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实际作品的分组分析讨论，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】掌握两种不同类型的一段曲式结构特征。

【难点】一段曲式与乐段的区别。

§2.1 一段曲式的概念	0.25学时
§2.2 乐段的分类	2学时
以乐句数量为纲，句间关系为目分为一句式、二句式、三句式、四句式、多句式	
§2.3 一段曲式与乐段的区别	1学时
§2.4 一段曲式的常见类型	0.25学时
§2.5 以“并行不等长的两句式乐段”为基础的一段曲式	1.5学时
§2.6 以“使用展开性转句的、不平衡的起承转合四句式乐段”为基础的一段曲式	1学时

第三章 二段曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握二段曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的二段曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的二段曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐文化的特性，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】三种不同类型二段曲式的区别和结构辨别方法。

【难点】二段曲式中复乐段结构的辨认。

§3.1 二段曲式的概念	0.5学时
§3.2 关于音乐段落的功能问题 基础型功能、辅助型功能	1.5学时
§3.3 二段曲式主要类型	0.5学时
§3.4 二段曲式中的乐段重复	1学时
§3.5 有再现二段曲式 展开性中句、对比性中句、综合性中句	1.5学时
§3.6 无再现二段曲式	1.5学时
§3.7 贯串性二段曲式	1.5学时

第四章 三段曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握三段曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的三段曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的二段曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐作品与西方音乐作品相比较而言的独特之处，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。学生分组讨论并分析指定音乐作品，并对分析结果作陈述，既培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，同时也锻炼学生的语言表达能力。支撑课程目标3、4。

【重点】三种不同类型三段曲式的区别和结构辨别方法。

【难点】综合性三段曲式结构段落划分。

§4.1 三段曲式概述	1学时
-------------	-----

定义、结构意义、特点	
§4.2 展开性三段曲式	1.5学时
§4.3 对比性三段曲式	1.5学时
§4.4 综合性三段曲式	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频及音频播放、板书推导、适时互动等方法完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、总结汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与音乐曲式结构相关的基本概念、原理和定义，从而学会运用相关知识加深对学习中涉及的音乐作品的理解，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的曲式学部分与一、二年级学习的基础乐理及和声学课程有着较密切的联系，同时又是音乐学科中综合性最强的一门课程，结构类型繁多且复杂，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程中的结构类型繁多，概念复杂，分析部分又需要这些理论知识作为支撑，且涉及很多其他相关的音乐理论知识及史学内容，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三，在众多的同结构类型作品中，找到音乐结构上的共性，使所学知识掌握得更为牢固。

4、充分利用网络资源，了解知识点在其他课程学习中的应用。本课程的很多知识点对于其他课程，尤其是音乐技能课程的水平提升，有着重要的作用。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识和分析方法解决实际应用中的问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民	分组协作、总结

	族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张璟著，音乐作品分析实用教程，上海教育出版社，2010.

2、参考书目：

- (1) (苏) 斯波索宾 著，张洪模 译，曲式学，人民音乐出版社，2002 年.
- (2) (美) 柏西·该丘斯 著，缪天瑞 译，大型曲式学，人民音乐出版社，2000 年.
- (3) 谢功成，曲式学基础教程，人民音乐出版社，2002 年.
- (4) 高为杰，陈丹布，曲式分析基础教程，人民音乐出版社，2001 年.
- (5) 吴祖强，曲式与作品分析（修订版），人民音乐出版社，2003

(6) 范乃信，曲式精要，中央音乐学院出版社，2018

(7) 钱仁康，钱亦平，音乐作品分析教程，上海音乐学院出版社，2003

3、网上资源：

<https://www.icourse163.org/spoc/course/SWUST-1451653228> 西南科技大学曲式与作品分析慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果在全班进行总结汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。	较为熟练掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。	掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。	初步掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。	未能掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及一段曲式、二段曲式、三段曲式结构类型的相关特征及概念。
课程目标 2	能够很好的运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够较好的运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法对音乐作品进行大致的结构分析。	无法运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：张广沙

审核人：艺术学院教学委员会

《曲式与作品分析 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：曲式与作品分析 I（2），英文名称：Form and Analysis of Music I（2）

课程编码：0601XK012

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学（师范）、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：张广沙

课程组成员：马春明、宋玉函

二、课程简介

曲式与作品分析是音乐各专业方向的专业必修课，是研究传统经典音乐作品结构规律的一门课程。该课程由曲式理论和作品分析两部分内容组成，两者互相关联，曲式理论的学习是为了更好的剖析音乐作品，而大量的经典音乐作品是曲式理论的理论来源与例证。

其内容包括：三部曲式；变奏曲式；回旋曲式；奏鸣曲式。

本课程培养学生看待问题时的宏观思维方法，以及分析问题时的微观思维方法，以此提高对事物本质的探究能力。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和相关工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程通过对中外音乐作品的具体分析，讲述音乐作品中结构形式与内容的辩证关系、乐思的产生及其发展的整体结构原则等，使学生掌握音乐作品中曲式结构的原则及其特征，掌握分析音乐作品的必要知识和基本技能，并通过分析音乐作品的各种结构类型与表现因素加深对音乐作品的理解，从而提高理解和表现音乐作品的能力，为毕业后从事音乐教学、科研和相关工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。

课程目标 2：能够运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。

课程目标 3：通过优秀的中国传统音乐作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标				

课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	L	M		M
课程目标 4	H	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《曲式与作品分析 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第五章	三部曲式	8	12
第六章	变奏曲式	8	8
第七章	回旋曲式	6	6
第八章	奏鸣曲式	10	16
合计		32	42

第五章 三部曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握三部曲式的概念、结构特征，并掌握两种典型的三部曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的三部曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实例中的中国音乐作品与西方音乐作品相比较，提升学生的民族文化自信，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】“三声中部”与“插部中部”的结构差异。

【难点】区分三段曲式与三部曲式。

§5.1 三部曲式的意义与特点	0.5学时
§5.2 三部曲式各部（呈示部、中部、再现部）	1.5学时
§5.3 三部曲式与三段曲式的区别	1学时

§5.4 使用“三声中部”的三部曲式	2.5学时
内容、性格、应用、中部特点、再现类型	
§5.5 使用“插部中部”的三部曲式	2.5学时
内容、性格、应用、中部特点、再现类型	

第六章 变奏曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握变奏曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的变奏曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的变奏曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐文化的特性，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握不同类型变奏曲式的不同变奏手法及特点。

【难点】三部性结构原则下，变奏段落的阶段性划分。

§6.1 变奏曲式概述及整体结构特征	0.5学时
§6.2 变奏曲式分类	0.5学时
§6.3 固定变奏式	3学时
固定低音变奏、固定和声变奏、固定旋律变奏	
§6.4 严格变奏	2学时
§6.5 自由变奏	2学时

第七章 回旋曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握回旋曲式的概念、结构特征，两种典型的回旋曲式类型以及了解部分变体回旋曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的回旋曲式作品；对于变体回旋曲式能作出基本的结构判断。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实际作品的分组分析讨论，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】古典回旋曲式的结构特点及作品分析。

【难点】古代回旋曲式的插部发展手法。

§7.1 回旋曲式的定义	0.25学时
§7.2 回旋曲式的结构原理	0.5学时
§7.3 回旋曲式主要类型	0.25学时
§7.4 古代回旋曲式	2学时
§7.6 古典回旋曲式	2学时
§7.7 其他类型变体回旋曲式	1学时

第八章 奏鸣曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握典型奏鸣曲式的概念、各部结构特征、整体基本结构原则。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，分析三部分构成的典型奏鸣曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐作品与西方音乐作品相比较而言的独特之处，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。学生分组讨论并分析指定音乐作品，并对分析结果作陈述，既培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，同时也锻炼学生的语言表达能力。支撑课程目标3、4。

【重点】奏鸣曲式结构原则。

【难点】奏鸣曲式各部中二级结构划分。

§8.1 奏鸣曲式的意义与特点	1学时
§8.2 奏鸣曲式的结构原则	1学时
§8.3 奏鸣曲式的分类	1学时
§8.4 奏鸣曲式的呈示部	2学时
§8.5 奏鸣曲式的展开部	2学时
§8.6 奏鸣曲式的再现部	2学时
§8.7 奏鸣曲式的变体	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频及音频播放、板书推导、适时互动等方法完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、总结汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与音乐曲式结构相关的基本概念、原理和定义，从而学会运用相关知识加深对学习中涉及的音乐作品的理解，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的曲式学部分与一、二年级学习的基础乐理及和声学课程有着较密切的联系，同时又是音乐学科中综合性最强的一门课程，结构类型繁多且复杂，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程中的结构类型繁多，概念复杂，分析部分又需要这些理论知识作为支撑，且涉及很多其他相关的音乐理论知识及史学内容，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三，在众多的同结构类型作品中，找到音乐结构上的共性，使所学知识掌握得更为牢固。

4、充分利用网络资源，了解知识点在其他课程学习中的应用。本课程的很多知识点对于其他课程，尤其是音乐技能课程的水平提升，有着重要的作用。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识和分析方法解决实际应用中的问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张璟著，音乐作品分析实用教程，上海教育出版社，2010.

2、参考书目：

- (1) (苏) 斯波索宾 著，张洪模 译，曲式学，人民音乐出版社，2002 年.
- (2) (美) 柏西·该丘斯 著，缪天瑞 译，大型曲式学，人民音乐出版社，2000 年.
- (3) 谢功成，曲式学基础教程，人民音乐出版社，2002 年.
- (4) 高为杰，陈丹布，曲式分析基础教程，人民音乐出版社，2001 年.
- (5) 吴祖强，曲式与作品分析（修订版），人民音乐出版社，2003
- (6) 范乃信，曲式精要，中央音乐学院出版社，2018
- (7) 钱仁康，钱亦平，音乐作品分析教程，上海音乐学院出版社，2003

3、网上资源：

<https://www.icourse163.org/spoc/course/SWUST-1451653228> 西南科技大学曲式与作品分析慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果在全班进行总结汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。	较为熟练掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。	掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。	初步掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。	未能掌握三部曲式、变奏曲式、回旋曲式以及奏鸣曲式结构类型的相关特征及概念。
课程目标 2	能够很好的运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够较好的运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法对音乐作品进行大致的结构分析。	无法运用曲式学的基本理论和分析方法独立分析音乐作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：张广沙

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐Ⅲ（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐Ⅲ（1）；英文名称：Vocal III（1）

课程编码：0601ZY019

学 分：1

总 学 时：16

适用专业：音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭超

课程组成员：声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐Ⅲ（1）》为音乐表演（声乐方向）本科专业的专业核心课。本课程旨在通过系统的声乐技能和声乐表演的训练以及相关的音乐基础理论的学习，使学生能熟练掌握声乐演唱的基本方法，较好的运用声乐演唱中基本演唱技巧、技能，熟悉声乐演唱的基本范畴、分类，掌握部分中外声乐名曲及熟悉中外声乐演唱家的作品，能正确理解作品的内涵，具备独立分析处理及演唱作品的能力。从而进一步弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信，拥有正确的世界观、人生观，培养其具备较为完善的艺术素质、理论储备、健康心理和人文修养。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析、学生的课外练习与舞台观摩实践相结合等方式进行。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和舞台实践与教学共四大模块。其内容相辅相成，结合了声乐表演的实践要求，面向专业能力较强的学生，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生毕业后继续深造或者从事演员、文化传播、声乐教师和群众音乐的组织管理等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得较完整的声乐专业理论和实践训练的基础，在实践中树立正确的声音概念，克服歌唱心理障碍，提高演唱水平，能够完整演绎部分

教材作品或具备演唱具有一定专业水准的声乐作品，培养具备音乐素质及文化素养、拥有自我反思意识以及基本的团队合作与沟通的能力，了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能运用所学知识解决声乐演唱中基本问题的能力。

本学期演唱不少于 4 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：能辨析发声的正误，具备较强的独唱，合唱以及组织指导和舞台表演的能力；有较好的团队协作、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	指标点	课程目标
1. 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3
	1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 2 与课程目标 3
2. 系统掌握音乐表演的基本理论和基础知识，熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识；	课程目标 1
	2.2 熟练掌握本专业的	课程目标 1 与课程目标 4

	演奏、演唱、创作、创编技术；	
3. 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力；	课程目标 1、课程目标 2 和课程目标 4
	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 2 和课程目标 3
4. 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 4
	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 2 和课程目标 3
5. 初步掌握一门外语，能查阅本专业的外文文献。		大学英语

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐Ⅲ(1)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
----	----	------	-------------------------

第一模块	声乐理论与知识	4	4
第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4
第四模块	舞台实践与教学	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：学习声乐的基本概念，包括站姿、呼吸、共鸣及发声的原理等。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能运用声乐的基本概念解释歌唱的基本原理。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过掌握声乐基本概念，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标2。

【重点】理解站姿、呼吸、共鸣的原理。

【难点】站姿、呼吸、共鸣及发声的相互关系。

【教学内容】

第一节 歌唱的站姿

- 1、正确的身体的姿态
- 2、面部的状态

第二节 歌唱的呼吸

- 1、呼吸器官的结构与机能
- 2、歌唱呼吸的状态及调整的原理

第三节 歌唱的共鸣

- 1、人体乐器共鸣器官的结构与机能
- 2、歌唱中的共鸣

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：掌握初步声乐的演唱技能，理解什么是良好的歌唱习惯和正确的声音观念。

支撑课程目标 1。

2、能力目标：巩固呼吸状态，加大呼吸训练的强度，包括声音的位置、稳定性；对声音的分辨能力，真声、假声和混声，并做一定的训练和尝试。支撑课程目标2。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神；激发学生学习的主动性，培养其独立判断和解决基本问题的能力。支撑课程目标 2、3。

【重点】牙关的打开、喉头的稳定、声音的位置。

【难点】呼吸流畅、声区统一。

【教学内容】

第一节 呼吸的训练

- 1、如何正确呼吸
- 2、如何正确使用横膈膜

第二节 元音的选择与运用

- 1、了解什么是元音和辅音
- 2、元音字母a、e、i、o、u 如何运用在声乐中
- 3、结合练声曲进行元音（母音）的训练

第三节 声乐作品的选择

- 1、遵循因材施教、循序渐进的原则
- 2、根据声音训练的目的和学生的学习程度选择合适的演唱作品

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：表情术语与表情记号的解读、学习音乐表演美学的部分内容。支持课程目标 2、4。

2、能力目标：具有理解和分析作品的能力、能完整表达歌曲的内容和意境。支撑课程目标 2、3、4。

3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目；能独立辨析声音的美感；强化学生思想素养，弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信和认同感，理解世界音乐文化的多样性。支撑课程目标2、

3。

【重点】重视表情术语与表情记号、能与伴奏很好的合作。

【难点】完整的表达歌曲的内容和意境

【教学内容】

第三节 声乐艺术的审美

1、 具有理解和分析歌曲的能力，能完整表达歌曲的内容和意境；

2、 能与伴奏很好的合作

第四节 声乐艺术的表现

3、 重视表情术语与表演指示记号

4、 理解声乐表演与作品内涵的关系

第四模块 舞台实践与教学

【教学目标】

1、知识目标：了解舞台风度和心理调控的内容以及声乐教学的语言。支持课程目标 2、4。

2、能力目标：具备独立在舞台上表演和处理临场心理的能力，在演出过程中，了解整场演出的组织、协调、流程等工作，培养了学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系，并根据个人经验在教学方法方式上具备创新的认识。支撑课程目标 2、4。

3、价值目标：为毕业后从事演员、声乐教师和群众日常音乐的组织管理者等工作打下坚实的基础。支撑课程目标 4。

【重点】理论与实际的结合

【难点】在实际表演中的灵活运用

【教学内容】

第一节 舞台实践

1、 观摩高年级艺术实践

2、 参加各种艺术实践

第二节 声乐教学理论

3、 声乐教学的原则

4、 声乐教学的组织形式

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；课后通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试

课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的 能力；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关 知识；有较强的独唱，合唱以及组织指导和舞台表演的能力；有较好 的团队协作、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协 作、实践考试
---------------	---	--------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷 • 中国民间歌曲选 • 上册、下册. 2005.6

- [4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷 • 中国歌剧曲选 • 上册、中册、下册. 2005. 6
- [5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷 • 中国古代歌曲、戏剧、曲艺唱腔选 • 上册、下册. 2003. 9
- [6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选 (1920–1948) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5
- [7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选 (1949–1965) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5
- [8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选 (1967–1977) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5
- [9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选 (1978–1996) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5
- [10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷 • 中国艺术歌曲选 (1996–2002) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5
- [11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷 • 中国艺术歌曲选 (2004–2010) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2020. 10
- [12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷 • 中国歌剧曲选 (续编) 上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020. 11
- [13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷 • 外国民间歌曲选. 人民音乐出版社. 2001. 9
- [14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷 • 外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003. 9
- [15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷 • 外国艺术歌曲选 (17–18 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2016. 8
- [16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 4 卷 • 外国艺术歌曲选 (19 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 8
- [17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 5 卷 • 外国艺术歌曲选 (20 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 8
- [18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 6 卷 • 外国音乐剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2016. 9

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：郭超

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐Ⅲ（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐Ⅲ（2）；英文名称：VocalⅢ（2）

课程编码：0601ZY020

学 分：1

总 学 时：16

适用专业：音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭超 **课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐Ⅲ（2）》为音乐表演（声乐方向）本科专业的专业核心课。本课程旨在通过系统的声乐技能和声乐表演的训练以及相关的音乐基础理论的学习，使学生能熟练掌握声乐演唱的基本方法，较好的运用声乐演唱中基本演唱技巧、技能，熟悉声乐演唱的基本范畴、分类，掌握部分中外声乐名曲及熟悉中外声乐演唱家的作品，能正确理解作品的内涵，具备独立分析处理及演唱作品的能力。从而进一步弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信，拥有正确的世界观、人生观，培养其具备较为完善的艺术素质、理论储备、健康心理和人文修养。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析、学生的课外练习与舞台观摩实践相结合等方式进行。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和舞台实践与教学共四大模块。其内容相辅相成，结合了声乐表演的实践要求，面向专业能力较强的学生，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生毕业后继续深造或者从事演员、文化传播、声乐教师和群众音乐的组织管理等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得较完整的声乐专业理论和实践训练的基础，在实践中树立正确的声音概念，克服歌唱心理障碍，提高演唱水平，能够完整演绎部分

教材作品或具备演唱具有一定专业水准的声乐作品，培养具备音乐素质及文化素养、拥有自我反思意识以及基本的团队合作与沟通的能力，了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能运用所学知识解决声乐演唱中基本问题的能力。

本学期演唱不少于 4 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：能辨析发声的正误，具备较强的独唱，合唱以及组织指导和舞台表演的能力；有较好的团队协作、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	指标点	课程目标
1. 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3
	1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 2 与课程目标 3
2. 系统掌握音乐表演的基本理论和基础知识，熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识；	课程目标 1
	2.2 熟练掌握本专业的	课程目标 1 与课程目标 4

	演奏、演唱、创作、创编技术；	
3. 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力；	课程目标 1、课程目标 2 和课程目标 4
	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 2 和课程目标 3
4. 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 4
	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 2 和课程目标 3
5. 初步掌握一门外语，能查阅本专业的外文文献。		大学英语

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐Ⅲ(2)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	4	4

第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4
第四模块	舞台实践与教学	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：学习声乐的基本概念，包括站姿、呼吸、共鸣及发声的原理等。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能运用声乐的基本概念解释歌唱的基本原理。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过掌握声乐基本概念，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标2。

【重点】理解站姿、呼吸、共鸣的原理。

【难点】站姿、呼吸、共鸣及发声的相互关系。

【教学内容】

第二节 歌唱的站姿

- 3、巩固正确的身体的姿态
- 4、巩固嘴巴及牙关、面部的状态

第二节 歌唱的呼吸

- 3、巩固呼吸器官的结构与机能的概念
- 4、巩固歌唱呼吸的状态及调整的原理

第三节 歌唱的共鸣

- 1、巩固人体乐器共鸣器官的结构与机能的认知
- 2、巩固歌唱中的共鸣的概念

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：掌握初步声乐的演唱技能，理解什么是良好的歌唱习惯和正确的声音观念。

支撑课程目标 1。

2、能力目标：巩固呼吸状态，加大呼吸训练的强度，包括声音的位置、稳定性；对声音的分辨能力，真声、假声和混声，并做一定的训练和尝试。支撑课程目标2。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神；激发学生学习的主动性，培养其独立判断和解决基本问题的能力。支撑课程目标2、3。

【重点】牙关的打开、喉头的稳定、声音的位置。

【难点】呼吸流畅、声区统一。

【教学内容】

第一节 呼吸的训练

1、巩固正确呼吸的习惯

2、稳定喉头的训练

第二节 元音的选择与运用

1、元音字母a、e、i、o、u在歌唱中的运用

3、结合练声曲进行元音（母音）的训练

第三节 声乐作品的选择

1、遵循因材施教、循序渐进的原则

2、根据声音训练的目的和学生的学习程度选择合适的演唱作品

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：了解声乐表演与作品内涵的关系。支持课程目标 2、4。

2、能力目标：忠实原作、能完整表达歌曲的内容和意境。支撑课程目标 2、3、4。

3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目；能独立辨析声音的美感；强化学生思想素养，弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信和认同感，理解世界音乐文化的多样性。支撑课程目标2、3。

【重点】掌握不同时期不同风格作品美的特点。

【难点】正确表达作品的内涵。

【教学内容】

第一节 声乐艺术的审美

- 1、理解声乐表演与作品内涵的关系
- 2、实现音乐表演技巧与艺术内涵表现的统一的目标

第二节 声乐艺术的表现

- 5、忠实原作
- 6、能完整表达歌曲的内容和意境

第四模块 舞台实践与教学

【教学目标】

- 1、知识目标：了解舞台风度和心理调控的内容以及声乐教学的语言。支持课程目标 2、4。
- 2、能力目标：具备独立在舞台上表演和处理临场心理的能力，在演出过程中，了解整场演出的组织、协调、流程等工作，培养了学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系，并根据个人经验在教学方法方式上具备创新的意思。支撑课程目标 2、4。
- 3、价值目标：为毕业后从事演员、声乐教师和群众日常音乐的组织管理者等工作打下坚实的基础。支撑课程目标 4。

【重点】理论与实际的结合

【难点】在实际表演中的灵活运用

【教学内容】

第一节 舞台实践

- 1、观摩高年级艺术实践
- 2、参加各种艺术实践

第二节 声乐教学

- 1、声乐教学中的语言的规范
- 2、声乐教学中与伴奏的合作

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；课后通过布置的作品加强学生对

知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试
课程目标 4	能辨析发声的正误，具备独立教唱歌曲和辅导课外声乐活动的的能力；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识；有较强的独唱，合唱以及组织指导和舞台表演的能力；有较好	课外学习、团队协作、实践考试

	的团队协作、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	
	。	

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试成绩为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷·中国民间歌曲选·上册、下册. 2005.6

[4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷·中国歌剧曲选·上册、中册、下册. 2005.6

[5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷·中国古代歌曲、戏剧、

曲艺唱腔选·上册、下册. 2003. 9

[6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷·中国艺术歌曲选(1920-1948)上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷·中国艺术歌曲选(1949-1965)上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷·中国艺术歌曲选(1967-1977)上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷·中国艺术歌曲选(1978-1996)上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷·中国艺术歌曲选(1996-2002)上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷·中国艺术歌曲选(2004-2010)上册、下册. 人民音乐出版社. 2020. 10

[12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷·中国歌剧曲选(续编)上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020. 11

[13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷·外国民间歌曲选. 人民音乐出版社. 2001. 9

[14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷·外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003. 9

[15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷·外国艺术歌曲选(17-18 世纪)上册、下册. 人民音乐出版社. 2016. 8

[16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 4 卷·外国艺术歌曲选(19 世纪)上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 8

[17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 5 卷·外国艺术歌曲选(20 世纪)上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 8

[18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 6 卷·外国音乐剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2016. 9

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：郭超

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐Ⅲ（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐Ⅲ（3），英文名称：Vocal III（3）

课程编码：0601ZY021

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演专业本科

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：查华

课程组成员：声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐Ⅲ（3）》为音乐表演（声乐方向）本科专业的专业核心课。本课程旨在通过系统的声乐技能和声乐表演的训练以及相关的音乐基础理论的学习，使学生能熟练掌握声乐演唱的基本方法，较好的运用声乐演唱中基本演唱技巧、技能，熟悉声乐演唱的基本范畴、分类，掌握部分中外声乐名曲及熟悉中外声乐演唱家的作品，能正确理解作品的内涵，具备独立分析处理及演唱作品的能力。从而进一步弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信，拥有正确的世界观、人生观，培养其具备较为完善的艺术素质、理论储备、健康心理和人文修养。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析、学生的课外练习与舞台观摩实践相结合等的方式进行。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和舞台实践与教学共四大模块。其内容相辅相成，结合了声乐表演的实践要求，面向专业能力较强的学生，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生毕业后继续深造或者从事演员、文化传播、声乐教师和群众音乐的组织管理等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得较完整的声乐专业理论和实践训练的基础，在实践中树立正确的声音概念，克服歌唱心理障碍，提高演唱水平，能够完整演绎部分

教材作品或具备演唱具有一定专业水准的声乐作品，培养具备音乐素质及文化素养、拥有自我反思意识以及基本的团队合作与沟通的能力，了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能运用所学知识解决声乐演唱中基本问题的能力。

本学期演唱不少于 6 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，巩固呼吸状态，加大呼吸训练的强度以及声音位置的稳定；对真声、假声和混声有一定的声音分辨能力，并有意识的做特定的训练和尝试。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；了解声乐发展的历史，以及各个时期的声乐发展特点；了解一定的音乐表演美学知识，掌握不同时期不同风格作品美的特点，懂得因材施教、循序渐进的教学原则，并在教学方法、方式上具备创新意识。

课程目标 3：通过学习声乐演唱方法的过程，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信和认同感，理解世界音乐文化的多样性；学会反思，从反思中进行总结，从而激发学生的主观能动性，培养其独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：通过每学期的艺术实践，给学生展现自己的舞台，使其积累更多的舞台演出经验，如：舞台风度、形体动作、演唱心理的调控；在演出过程中，了解整场演出的组织、协调、流程等工作，培养了学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	指标点	课程目标
1. 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3
	1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化	课程目标 2 与课程目标 3

	素质；	
2. 系统掌握音乐表演的基本理论和基础知识，熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识；	课程目标 1
	2.2 熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术；	课程目标 1 与课程目标 4
3. 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力；	课程目标 1、课程目标 2 和课程目标 4
	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 2 和课程目标 3
4. 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 4
	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 2 和课程目标 3
5. 初步掌握一门外语，能查阅本专业的外文文献。		大学英语

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	M	L
课程目标 2	H	H	L	L
课程目标 3	L	L	H	M
课程目标 4	H	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐III（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	8	8
第二模块	声乐基本技能与方法	8	8
第三模块	声乐艺术审美与表现	8	8
第四模块	舞台实践与教学	8	8
合计		32	32

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固并加强声乐的基本概念，包括呼吸、共鸣及发声的原理。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：能运用声乐的基本概念解释歌唱的基本原理。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过掌握声乐基本概念，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标2。

【重点】理解呼吸、共鸣的原理。

【难点】呼吸、共鸣及发声的相互关系。

【教学内容】

第一节 歌唱的呼吸技巧

- 1、自然呼吸与歌唱呼吸
- 2、歌唱呼吸的生理基础
- 3、歌唱呼吸的基本类型与技巧训练

第二节 歌唱的共鸣技巧

- 1、共鸣的原理
- 2、歌唱共鸣训练的生理基础
- 3、歌唱共鸣的训练

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握声乐的演唱技能，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目

标 1。

2、能力目标：巩固呼吸状态，加大呼吸训练的强度，包括声音的位置、稳定性；对声音的分辨能力，真声、假声和混声，并做一定的训练和尝试。支撑课程目标2。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神；激发学生学习的主动性，培养其独立判断和解决基本问题的能力。支撑课程目标 2、3。

【重点】掌握喉头的稳定和声音的位置。

【难点】呼吸流畅、声区统一。

【教学内容】

第一节 呼吸的训练

- 1、呼吸的重要性
- 2、“慢吸慢呼”训练
- 3、“快吸快呼”训练

第二节 元音的选择与运用

- 1、元音和辅音在歌唱中的区别和作用
- 2、a、e、i、o、u 再练声曲中的运用
- 3、结合歌曲进行转向元音（母音）的训练

第三节 声乐作品的选择

- 1、遵循因材施教、循序渐进的原则
- 2、根据声音训练的目的和学生的学习程度选择演唱作品

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习声乐发展史和音乐表演美学的部分内容。支持课程目标 2、4。

2、能力目标：掌握不同时期不同风格作品美的特点。支撑课程目标 2、3、4。

3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目；能独立辨析声音的美感；强化学生思想素养，弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信和认同感，理解世界音乐文化的多样性。支撑课程目标2、3。

【重点】掌握不同时期不同风格作品美的特点。

【难点】正确表达作品的内涵。

【教学内容】

第一节 声乐艺术发展史

- 1、西方声乐艺术史（歌剧和美声诞生前的内容）
- 2、中国声乐艺术史（主要讲艺术歌曲的发展）

第二节 音乐表演艺术概论

- 1、二度创作——音乐表演艺术的本质
- 2、音乐表演艺术的地位与作用

第三节 音乐表演创造的美学原则

- 1、重视原作与表演创作的统一
- 2、历史音乐风格与时代精神的统一
- 3、音乐表演技巧与艺术表现的统一

第四模块 舞台实践与教学

【教学目标】

- 1、知识目标：了解舞台风度和心理调控的内容以及声乐教学的语言。支持课程目标 2、4。
- 2、能力目标：具备独立在舞台上表演和处理临场心理的能力，在演出过程中，了解整场演出的组织、协调、流程等工作，培养了学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系，并根据个人经验在教学方法方式上具备创新的意思。支撑课程目标 2、4。
- 3、价值目标：为毕业后从事演员、声乐教师和群众日常音乐的组织管理者等工作打下坚实的基础。支撑课程目标 4。

【重点】理论与实际的结合

【难点】在实际表演中的灵活运用

【教学内容】

第一节 舞台风度和心理调控

- 1、什么是舞台风度
- 2、舞台形体动作的训练
- 3、歌唱不良心理的表现

4、歌唱中的心理调控方法

第二节 声乐教学语言艺术

1、声乐教学语言的基本规律

2、声乐教学中的“有声语言”

3、声乐教学中的“无声语言”

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；课后通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识与实践的结合。声乐是一门表演艺术，课堂的学习就是为了更好的在舞台上展现，因此，实践非常重要，每次都要自行录下，然后反复观看再结合课堂所学不断完善。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，巩固呼吸状态，加大呼吸训练的强度以及声音位置的稳定；对真声、假声和混声有一定的声音分辨能力，并有意识的	课堂互动、课外学习、课后作业、期末考试

	做特定的训练和尝试。	
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；了解声乐发展的历史，以及各个时期的声乐发展特点；了解一定的音乐表演美学知识，懂得因材施教、循序渐进的教学原则，并在教学方法、方式上具备创新意识。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 3	通过学习声乐演唱方法的过程，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信和认同感，理解世界音乐文化的多样性；学会反思，从反思中进行总结，从而激发学生的主观能动性，培养其独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习
课程目标 4	通过每学期的艺术实践，给学生展现自己的舞台，使其积累更多的舞台演出经验，如：舞台风度、形体动作、演唱心理的调控；在演出过程中，了解整场演出的组织、协调、流程等工作，培养了学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。	课外学习、团队协作、实践考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	40	50%

课程目标 4							40	50%	60	50%
--------	--	--	--	--	--	--	----	-----	----	-----

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷 • 中国民间歌曲选 • 上册、下册. 2005. 6

[4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷 • 中国歌剧曲选 • 上册、中册、下册. 2005. 6

[5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷 • 中国古代歌曲、戏剧、曲艺唱腔选 • 上册、下册. 2003. 9

[6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选 (1920-1948) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选 (1949-1965) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选 (1967-1977) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选 (1978-1996) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷 • 中国艺术歌曲选 (1996-2002) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017. 5

[11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷 • 中国艺术歌曲选 (2004-2010) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2020. 10

[12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷 • 中国歌剧曲选 (续编) 上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020. 11

[13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷 • 外国民间歌曲选. 人民音乐出版社. 2001. 9

[14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷·外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003.9

[15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷·外国艺术歌曲选（17-18 世纪）上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.8

[16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 4 卷·外国艺术歌曲选（19 世纪）上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8

[17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 5 卷·外国艺术歌曲选（20 世纪）上册、下册 . 人民音乐出版社. 2017.8

[18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 6 卷·外国音乐剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.9

3、网上资源：

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP，等。

九、课程学习建议

- 1、学习声乐理论知识和声乐发展史时，以教师介绍为主，学生自学为辅；
- 2、学习声乐基本技术和方法时，要坚持课堂认真学习与课后主动练习；
- 3、学习声乐教学时，要注重观察教师课堂的教学流程，并积极配合，充分利用课堂的教学实践机会；
- 4、学习舞台风度和心理调控的内容时，要注重课堂中的反复训练和师生互动，珍惜每一次上台的实践机会，和实践后与老师的及时反思和沟通。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：查华

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐Ⅲ（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐Ⅲ（4），英文名称：Vocal III（4）

课程编码：0601ZY022

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演专业本科

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：查华 **课程组成员：**声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐Ⅲ（4）》为音乐表演（声乐方向）本科专业的专业核心课。本课程旨在通过系统的声乐技能和声乐表演的训练以及相关的音乐基础理论的学习，使学生能熟练掌握声乐演唱的基本方法，较好的运用声乐演唱中基本演唱技巧、技能，熟悉声乐演唱的基本范畴、分类，掌握部分中外声乐名曲及熟悉中外声乐演唱家的作品，能正确理解作品的内涵，具备独立分析处理及演唱作品的能力。从而进一步弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信，拥有正确的世界观、人生观，培养其具备较为完善的艺术素质、理论储备、健康心理和人文修养。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析、学生的课外练习与舞台观摩实践相结合等的方式进行。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和舞台实践与教学共四大模块。其内容相辅相成，结合了声乐表演的实践要求，面向专业能力较强的学生，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生毕业后继续深造或者从事演员、文化传播、声乐教师和群众音乐的组织管理等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得较完整的声乐专业理论和实践训练的基

础，在实践中树立正确的声音概念，克服歌唱心理障碍，提高演唱水平，能够完整演绎部分教材作品或具备演唱具有一定专业水准的声乐作品，培养具备音乐素质及文化素养、拥有自我反思意识以及基本的团队合作与沟通的能力，了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能运用所学知识解决声乐演唱中基本问题的能力。

本学期演唱不少于 6 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，在建立良好规范的呼吸和共鸣的基础上，扩展音域，提高歌唱能力；演唱时注重语言语音的准确和咬字吐字方法。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；继续学习声乐发展的历史，以及各个时期的声乐发展特点；掌握学习音乐表演美学知识，以及不同时期不同风格作品美的特点，懂得因材施教、循序渐进的教学原则，并在教学方法、方式上具备创新意识。

课程目标 3：通过学习声乐演唱方法的过程，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信和认同感，理解世界音乐文化的多样性；学会反思，从反思中进行总结，从而激发学生的主观能动性，培养其独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：通过每学期的艺术实践，给学生展现自己的舞台，使其了解舞台表演的案头工作及排练；了解声乐教学中的主体和对象的关系；掌握整场演出的组织、协调、流程等工作，培养了学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	指标点	课程目标
1. 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3
	1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化	课程目标 2 与课程目标 3

	素质；	
2. 系统掌握音乐表演的基本理论和基础知识，熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识；	课程目标 1
	2.2 熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术；	课程目标 1 与课程目标 4
3. 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力；	课程目标 1、课程目标 2 和课程目标 4
	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 2 和课程目标 3
4. 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 4
	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 2 和课程目标 3
5. 初步掌握一门外语，能查阅本专业的外文文献。		大学英语

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	M	L
课程目标 2	H	H	L	L
课程目标 3	L	L	H	M
课程目标 4	H	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐III（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	8	8
第二模块	声乐基本技能与方法	8	8
第三模块	声乐艺术审美与表现	8	8
第四模块	舞台实践与教学	8	8
合计		32	32

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：学习歌唱语言的相关知识。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握意大利语音和汉语在歌唱中的运用。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：养成良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标1、2。

【重点】语音的发音规律和技巧

【难点】咬字、吐字。

【教学内容】

第一节 歌唱语言技巧

- 1、歌唱语言的艺术特征
- 2、咬字与吐字

第二节 不同语言的发音规律

- 3、汉语语音发音规律
- 4、意大利语语音发音规律

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握正确的歌唱方法，在建立良好规范的呼吸和共鸣的基础上，扩展音域。支撑课程目标 1。

2、能力目标：扩展音域，提高歌唱能力；支撑课程目标1。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神；演唱更多不同风格的作品，培养其独立判断和解决基本问题的能力。支撑课程目标 2、3。

【重点】在喉头和声音位置稳定的基础上扩展音域。

【难点】扩展音域、声区统一。

【教学内容】

第一节 歌唱共鸣的训练

- 1、声区的划分
- 2、各声区共鸣的特点
- 3、共鸣的综合训练

第二节 练声曲的运用

- 1、长音和滑音训练（注意扩展音域）
- 2、跳音训练（注意声音跑动的速度，由慢到快）
- 3、结合学生所学歌曲选择相应的技巧训练

第三节 声乐作品的选择

- 1、遵循因材施教、循序渐进的原则
- 2、根据声音训练的目的和学生的学习程度选择演唱作品

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：继续学习声乐发展史和音乐表演美学的内容。支持课程目标 2、4。

2、能力目标：掌握不同时期不同风格作品美的特点。支撑课程目标 2、4。

3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目；能独立辨析声音的美感；强化学生思想素养，弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信和认同感，理解世界音乐文化的多样性。支撑课程目标2、3。

【重点】掌握声乐发展史；能够演唱不同时期不同风格歌曲。

【难点】正确表达作品的内涵。

【教学内容】

第一节 声乐艺术发展史

1、西方声乐艺术史（巴洛克、古典、浪漫主义时期的声乐）

2、中国声乐艺术史（主要讲授中国歌剧的发展）

第二节 音乐作品的风格把握

1、对风格的重视是当代音乐表演的重大发现

2、音乐风格是音乐作品总的艺术特色

3、时代风格、民族风格与流派风格

4、音乐表演中的风格表现

第四模块 舞台实践与教学

【教学目标】

1、知识目标：了解舞台表演的案头工作；声乐教学中的主体和对象的关系。支持课程目标 2、4。

2、能力目标：具备能独立解决表演之前的准备工作，对演出流程更加熟练，沟通协作能力增强；遵守循序渐进、因材施教的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的意思。支撑课程目标 2、4。

3、价值目标：为毕业后从事演员、声乐教师和群众日常音乐的组织管理者等工作打下坚实的基础。支撑课程目标 4。

【重点】舞台表演的案头工作。

【难点】演出排练

【教学内容】

第一节 舞台表演的案头工作及排练

1、声乐作品的创作背景与歌词分析

2、声乐作品的音乐要素与演唱形式分析

3、声乐演唱与伴奏的合作

4、声乐表演的舞台排练

第二节 声乐教学主题对象与策略研究

1、声乐教师的地位与业务素质

2、声乐教师的素质要求

3、声乐学生的素质要求

4、声乐教师与学生的关系

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识与实践的结合。声乐是一门表演艺术，课堂的学习就是为了更好的在舞台上展现，因此，实践非常重要，每次都要自行录下，然后反复观看再结合课堂所学不断完善。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，在建立良好规范的呼吸和共鸣的基础上，扩展音域，提高歌唱能力；演唱时注重语言语音的准确和咬字吐字方法。	课堂互动、课外学习、课后作业、期末考试
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；继续学习声乐发展的历史，以及各个时期的声乐发展特点；掌握学习音乐表演美学知识，以及不同时期不	课堂互动、课外学习、课后作业

	同风格作品美的特点，懂得因材施教、循序渐进的教学原则，并在教学方法、方式上具备创新意识。	
课程目标 3	通过学习声乐演唱方法的过程，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，弘扬中国民族音乐文化，建立文化自信和认同感，理解世界音乐文化的多样性；学会反思，从反思中进行总结，从而激发学生的主观能动性，培养其独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习
课程目标 4	通过每学期的艺术实践，给学生展现自己的舞台，使其了解舞台表演的案头工作及排练；了解声乐教学中的主体和对象的关系；掌握整场演出的组织、协调、流程等工作，培养了学生团队协作、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。	课外学习、团队协作、实践考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	40	50%
课程目标 4							40	50%	60	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷 • 中国民间歌曲选 • 上册、下册. 2005.6

[4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷 • 中国歌剧曲选 • 上册、中册、下册. 2005.6

[5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷 • 中国古代歌曲、戏剧、曲艺唱腔选 • 上册、下册. 2003.9

[6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选(1920-1948) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选(1949-1965) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选(1967-1977) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选(1978-1996) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷 • 中国艺术歌曲选(1996-2002) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷 • 中国艺术歌曲选(2004-2010) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2020.10

[12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷 • 中国歌剧曲选(续编) 上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020.11

[13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷 • 外国民间歌曲选. 人民音乐出版社. 2001.9

[14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷 • 外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003.9

[15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷 • 外国艺术歌曲选(17-18

世纪)上册、下册。人民音乐出版社。2016.8

[16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编。声乐教学曲库外国作品第4卷·外国艺术歌曲选(19世纪)上册、下册。人民音乐出版社。2017.8

[17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编。声乐教学曲库外国作品第5卷·外国艺术歌曲选(20世纪)上册、下册。人民音乐出版社。2017.8

[18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编。声乐教学曲库外国作品第6卷·外国音乐剧曲选上册、下册。人民音乐出版社。2016.9

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

- 1、学习声乐理论知识和声乐发展史时, 以教师介绍为主, 学生自学为辅;
- 2、学习声乐基本技术和方法时, 要坚持课堂认真学习与课后主动练习;
- 3、学习声乐教学时, 要注重观察教师课堂的教学流程, 并积极配合, 充分利用课堂的教学实践机会;
- 4、学习舞台风度和心理调控的内容时, 要注重课堂中的反复训练和师生互动, 珍惜每一次上台的实践机会, 和实践后与老师的及时反思和沟通。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：查华

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐Ⅲ（5）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐Ⅲ（5）；英文名称：VocalⅢ（5）

课程编码：0601ZY023

学 分：2

总 学 时：32， **理论学时：**32

适用专业：音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙立

课程组成员：声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐Ⅲ（5）》为音乐表演（声乐方向）本科专业的专业核心课。本课程旨在通过系统的声乐技能和声乐表演的训练以及相关的音乐基础理论的学习，使学生能熟练掌握声乐演唱的基本方法，较好的运用声乐演唱中基本演唱技巧、技能，熟悉声乐演唱的基本范畴、分类，掌握部分中外声乐名曲及熟悉中外声乐演唱家的作品，能正确理解作品的内涵，具备独立分析处理及演唱作品的能力。从而进一步弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信，拥有正确的世界观、人生观，培养其具备较为完善的艺术素质、理论储备、健康心理和人文修养。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析、学生的课外练习与舞台观摩实践相结合等的方式进行。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和舞台实践与教学共四大模块。其内容相辅相成，结合了声乐表演的实践要求，面向专业能力较强的学生，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生毕业后继续深造或者从事演员、文化传播、声乐教师和群众音乐的组织管理等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得较完整的声乐专业理论和实践训练

的基础，在实践中树立正确的声音概念，克服歌唱心理障碍，提高演唱水平，能够完整演绎部分教材作品或具备演唱具有一定专业水准的声乐作品，培养具备音乐素质及文化素养、拥有自我反思意识以及基本的团队合作与沟通的能力，了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能运用所学知识解决声乐演唱中基本问题的能力。

本学期演唱不少于 6 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：能辨析发声的正误，具备较强的独唱，合唱以及组织指导和舞台表演的能力；有较好的团队协作、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	指标点	课程
1. 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3
	1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 2 与课程目标 3
2. 系统掌握音乐表演的基本理论和基础知识，熟练掌握本专业的演奏、演唱、	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识；	课程目标 1

创作、创编技术	2.2 熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术；	课程目标 1 与课程目标 4
3. 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力；	课程目标 1、课程目标 2 和课程目标 4
	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 2 和课程目标 3
4. 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 4
	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 2
5. 初步掌握一门外语，能查阅本专业的外文文献。		大学英语

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐III（5）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
----	----	------	-------------------------

第一模块	声乐理论与知识	8	8
第二模块	声乐基本技能与方法	8	8
第三模块	声乐艺术审美与表现	8	8
第四模块	舞台实践和教学	8	8
合计		32	32

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：巩固并加强声乐的基本概念；了解基本的声乐教学理论；了解基本的歌唱心理调控。支撑课程目标 1、2、3。

2、能力目标：能熟练运用声乐的基本理论与知识解释歌唱的基本原理。支撑课程目标2、4。

3、价值目标：获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标2。

【重点】巩固并加强呼吸、共鸣及发声的原理

【难点】声音的位置保持连贯并统一

【教学内容】

第五节 声乐歌唱理论

4. 巩固歌唱中关于声音“位置统一”的理论

5. 巩固整身歌唱的理论

第六节 声乐教学理论

5、声乐教学的原则

6、声乐教学的组织形式

第七节 声乐歌唱心理理论

1、情感与理智

2、直觉与想象

3、临场心理调控

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：提高并完善声乐的演唱技能，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标 1

2、能力目标：歌唱呼吸更加流畅，声音更加连贯统一，具备开阔的音域及声区转换的能力，音色优美、演唱规范，能自如的控制音色和音量；学会反思，从反思中总结演唱经验，并掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】有针对性的训练；基础训练与技巧训练相结合。

【难点】练声曲的合理运用

【教学内容】

第四节 歌唱训练的基本原则

- 1、根据学生的嗓音特点，进一步加强歌唱发声的技巧训练，加强气息控制训练
- 2、基础性训练与技巧性训练相结合

第五节 元音的选择与运用

扩展音域，逐步获得良好的整体共鸣

第六节 练声曲的合理运用（包括但不限于以下几点）

- 1、连音训练
- 2、跳音训练
- 3、乐句训练（结合作品）
- 4、结合学生自身的条件和基础选择其他练声曲作品

第七节 声乐作品的选择

- 1、遵循因材施教、循序渐进的原则
- 2、根据声音训练的目的及学生的实际能力上来考虑声乐作品的选择

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：能辨析声音的美感，正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱不同风格特点歌曲的能力；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目，强化学生的思想素养，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】了解声乐演唱的审美；能够正确理解并分析作品；强化学生的思想素养。

【难点】完整准确的表达作品的内涵，学会反思。

【教学内容】

第五节 艺术表现的层次

- 1、具有理解和分析歌曲的能力，能完整表达歌曲的内容和意境；
- 2、能与伴奏很好的合作

第六节 声乐作品的分类

- 1、时代风格
- 2、作曲家的风格
- 3、民族的风格
- 4、演唱风格
- 5、选择适合学生个人的风格作品

第四模块 舞台实践与教学

【教学目标】

1、知识目标：熟悉国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识。支持课程目标 4。

2、能力目标：能独立完成声乐作品，参与舞台演出，团队配合和协调各部门调度，具备指导歌唱，排练和声乐活动的的能力；支撑课程目标 3、4。

3、价值目标：为毕业后从事舞台表演相关工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】参与校内外的各种演出，排练。

【难点】熟悉并掌握演唱技巧，在演出中锻炼和提高舞台表现力，锻炼心理素质

【教学内容】

1、调整身体状态和心态，统一声音的音色，声音更加流畅、圆润集中、明亮、甜美，并向两边拓展音域。

2、加强舞台实践，提高艺术表现力，能较好的掌握多种类型的歌曲风格，并能完整地表达作品内容，达到声情并茂。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	巩固并加强声乐演唱的歌唱体系、原理及相应的理论知识体系；理解语言与歌唱的关系，获得良好的歌唱习惯；掌握正确的歌唱方法，具有一定的声乐演唱、评论能力以及二度创作的能力。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；深入理解声乐作品的内涵与风格；掌握中外主要流派的唱法；掌握基本的中外声乐历史知识；了解一定数量的中外优秀声乐作品，提升对声乐演唱的审美。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、撰写论文
课程目标 4	掌握一定的声乐演唱理论知识，具备在表演中进行二度创作的教学能力，能够在中等学校及社会文化艺术活动中，具备担任演唱、组织排练演唱的教学能力和社会活动能力。	课外学习、团队协作、实践考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				

课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷 • 中国民间歌曲选 • 上册、下册. 2005.6

[4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷 • 中国歌剧曲选 • 上册、中册、下册. 2005.6

[5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷 • 中国古代歌曲、戏剧、曲艺唱腔选 • 上册、下册. 2003.9

[6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选 (1920-1948) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选 (1949-1965) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选 (1967-1977) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选 (1978-1996) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷 • 中国艺术歌曲选 (1996-2002) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷 • 中国艺术歌曲选 (2004-2010) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2020.10

[12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷 • 中国歌剧曲选 (续编) 上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020.11

[13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷·外国民间歌曲选. 人民音乐出版社. 2001.9

[14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷·外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003.9

[15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷·外国艺术歌曲选（17-18 世纪）上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.8

[16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 4 卷·外国艺术歌曲选（19 世纪）上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8

[17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 5 卷·外国艺术歌曲选（20 世纪）上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8

[18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 6 卷·外国音乐剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.9

3、网上资源：

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP，等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：孙立

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐Ⅲ（6）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐Ⅲ（6）；英文名称：VocalⅢ（6）

课程编码：0601ZY024

学 分：2

总 学 时：32， **理论学时：**32

适用专业：音乐表演**课程性质：**专业必修

先修课程：基本乐理、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙立

课程组成员：声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐Ⅲ（6）》为音乐表演（声乐方向）本科专业的专业核心课。本课程旨在通过系统的声乐技能和声乐表演的训练以及相关的音乐基础理论的学习，使学生能熟练掌握声乐演唱的基本方法，较好的运用声乐演唱中基本演唱技巧、技能，熟悉声乐演唱的基本范畴、分类，掌握部分中外声乐名曲及熟悉中外声乐演唱家的作品，能正确理解作品的内涵，具备独立分析处理及演唱作品的能力。从而进一步弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信，拥有正确的世界观、人生观，培养其具备较为完善的艺术素质、理论储备、健康心理和人文修养。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析、学生的课外练习与舞台观摩实践相结合等的方式进行。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和舞台实践与教学共四大模块。其内容相辅相成，结合了声乐表演的实践要求，面向专业能力较强的学生，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生毕业后继续深造或者从事演员、声乐教师和群众音乐的组织管理等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得较完整的声乐专业理论和实践训练的基础，在实践中树立正确的声音概念，克服歌唱心理障碍，提高演唱水平，能够完整演绎部分

教材作品或具备演唱具有一定专业水准的声乐作品，培养具备音乐素质及文化素养、拥有自我反思意识以及基本的团队合作与沟通的能力，了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能运用所学知识解决声乐演唱中基本问题的能力。

本学期演唱不少于 6 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系；掌握正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，理解语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，声音的美感；具备演唱不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。

课程目标 3：通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：能辨析发声的正误，具备较强的独唱，合唱以及组织指导和舞台表演的能力；有较好的团队协作、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	指标点	课程
1. 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3
	1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 2 与课程目标 3
2. 系统掌握音乐表演的基本理论和基础知识，熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识；	课程目标 1
	2.2 熟练掌握本专业的	课程目标 1 与课程目标 4

	演奏、演唱、创作、创编技术；	
3. 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力；	课程目标 1、课程目标 2 和课程目标 4
	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 2 和课程目标 3
4. 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 4
	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 2
5. 初步掌握一门外语，能查阅本专业的外文文献。		大学英语

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐III（6）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	8	8

第二模块	声乐基本技能与方法	8	8
第三模块	声乐艺术审美与表现	8	8
第四模块	舞台实践与教学	8	8
合计		32	32

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固并加强声乐的基本概念；了解基本的声乐教学理论；了解基本的歌唱心理调控。支撑课程目标 1、2、3。
- 2、能力目标：能熟练运用声乐的基本理论与知识解释歌唱的基本原理。支撑课程目标2、4。
- 3、价值目标：获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标2。

【重点】巩固并加强呼吸、共鸣及发声的原理

【难点】声音的位置保持连贯并统一

【教学内容】

第八节 声乐歌唱理论

- 1、巩固歌唱中关于声音“位置统一”的理论
- 2、巩固整身歌唱的理论

第九节 声乐教学理论

- 1、声乐教学的原则
- 2、声乐教学的组织形式

第十节 声乐歌唱心理理论

- 1、情感与理智
- 2、直觉与想象
- 3、临场心理调控

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：提高并完善声乐的演唱技能，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标 1

2、能力目标：歌唱呼吸更加流畅，声音更加连贯统一，具备开阔的音域及声区转换的能力，音色优美、演唱规范，能自如的控制音色和音量；学会反思，从反思中总结演唱经验，并掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】有针对性的训练；基础训练与技巧训练相结合。

【难点】练声曲的合理运用

【教学内容】

第一节 歌唱训练的基本原则

1. 掌握稳定喉头、打开喉咙、调节共鸣的基本方法
2. 歌唱时力求做到声音通畅，声区统一

第二节 元音的选择与运用

1. 因材施教的选择训练目标
2. 掌握歌唱的咬字与吐字方法，发音正确、吐字清晰

第三节 练声曲的合理运用（包含但不限于以下几点）

1. 连音训练
2. 跳音训练
3. 乐句训练（结合作品）
4. 结合学生自身的条件和基础选择其他练声曲作品
5. 掌握歌唱的基本技术与技巧，以及音量、音色、力度、速度的变化等基本控制能力

第四节 声乐作品的选择

1. 遵循因材施教、循序渐进的原则

2. 根据声音训练的目的及学生的实际能力上来考虑声乐作品的选择

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：能辨析声音的美感，正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱不同风格特点歌曲的能力；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目，强化学生的思想素养，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】了解声乐演唱的审美；能够正确理解并分析作品；强化学生的思想素养。

【难点】完整准确的表达作品的内涵，学会反思。

【教学内容】

第七节 艺术表现的层次

- 1、 具有理解和分析歌曲的能力，能完整表达歌曲的内容和意境；
- 2、 能与伴奏很好的合作

第八节 声乐作品的分类

- 1、时代风格
- 2、作曲家的风格
- 3、民族的风格
- 4、演唱风格
- 5、选择适合学生个人的风格作品

第四模块 舞台实践与教学

【教学目标】

1、知识目标：熟悉国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系；了解青少年发声特点，具备变声期发声练习和嗓音保健的有关知识。支撑课程目标 4。

2、能力目标：能独立完成声乐作品，参与舞台演出，团队配合和协调各部门调度，具备指导歌唱，排练和声乐活动的的能力；支撑课程目标 3、4。

3、价值目标：为毕业后从事舞台表演相关工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】参与校内外的各种演出，排练。

【难点】熟悉并掌握演唱技巧，在演出中锻炼和提高舞台表现力，锻炼心理素质

【教学内容】

- 1、调整身体状态和心态，音乐会曲目安排，培养，调整良好的台风
- 2、加强舞台实践，提高艺术表现力，做好与钢琴伴奏的配合。
3. 能较好的掌握多种类型的歌曲风格，并能完整地表达作品内容，达到声情并茂。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	巩固并加强声乐演唱的歌唱体系、原理及相应的理论知识体系；理解语言与歌唱的关系，获得良好的歌唱习惯；掌握正确的歌唱方法，具有一定的声乐演唱、评论能力以及二度创作的能力。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；深入理解声乐作品的内涵与风格；掌握中外主要流派的唱法；掌握基本的中外声乐历史知识；了解一定数量的中外优秀声乐作品，提升对声乐演唱的审美。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、撰写论文
课程目标 4	掌握一定的声乐演唱理论知识，具备在表演中进行二度创作的教学能力，能够在中等学校及社会文化艺术活动中，具备担任演唱、组织排练演唱的教学能力和社会活动能力。	课外学习、团队协作、实践考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				

课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷 • 中国民间歌曲选 • 上册、下册. 2005.6

[4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷 • 中国歌剧曲选 • 上册、中册、下册. 2005.6

[5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷 • 中国古代歌曲、戏剧、曲艺唱腔选 • 上册、下册. 2003.9

[6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选(1920-1948) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选(1949-1965) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选(1967-1977) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选(1978-1996) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷 • 中国艺术歌曲选(1996-2002) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5

[11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷 • 中国艺术歌曲选(2004-2010) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2020.10

[12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷·中国歌剧曲选（续编）上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020.11

[13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷·外国民间歌曲选. 人民音乐出版社. 2001.9

[14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷·外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003.9

[15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷·外国艺术歌曲选（17-18 世纪）上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.8

[16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 4 卷·外国艺术歌曲选（19 世纪）上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8

[17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 5 卷·外国艺术歌曲选（20 世纪）上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8

[18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 6 卷·外国音乐剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.9

3、网上资源：

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP，等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：孙立

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 III（7）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐III（7）；英文名称：VocalIII（7）

课程编码：0601ZY248

学 分：1

总 学 时：16 学时

适用专业：音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、中国音乐史、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：曹彦莉

课程组成员：声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐III（7）》为音乐表演（声乐方向）本科专业的专业核心课。本课程旨在通过系统的声乐技能和声乐表演的训练以及相关的音乐基础理论的学习，使学生能熟练掌握声乐演唱的基本方法，较好的运用声乐演唱中基本演唱技巧、技能，熟悉声乐演唱的基本范畴、分类，掌握部分中外声乐名曲及熟悉中外声乐演唱家的作品，能正确理解作品的内涵，具备独立分析处理及演唱作品的能力。从而进一步弘扬中国民族音乐文化，建立民族文化自信，拥有正确的世界观、人生观，培养其具备较为完善的艺术素质、理论储备、健康心理和人文修养。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析、学生的课外练习与舞台观摩实践相结合等的方式进行。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和舞台实践与教学共四大模块。其内容相辅相成，结合了声乐表演的实践要求，面向专业能力较强的学生，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合，为学生毕业后继续深造或者从事演员、文化传播、声乐教师和群众音乐的组织管理等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生获得较完整的声乐专业理论和实践训练

的基础，在实践中树立正确的声音概念，克服歌唱心理障碍，提高演唱水平，能够完整演绎部分教材作品或具备演唱具有一定专业水准的声乐作品，培养具备音乐素质及文化素养、拥有自我反思意识以及基本的团队合作与沟通的能力，了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系，能运用所学知识解决声乐演唱中基本问题的能力。

本学期演唱不少于 4 首作品。

2、具体目标

课程目标 1：巩固并加强声乐演唱的歌唱体系、原理及相应的理论知识体系；理解语言与歌唱的关系，获得良好的歌唱习惯；掌握正确的歌唱方法，具有一定的声乐演唱、评论能力以及二度创作的能力。

课程目标 2：能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；深入理解声乐作品的内涵与风格；掌握中外主要流派的唱法；掌握基本的中外声乐历史知识；了解一定数量的中外优秀声乐作品，提升对声乐演唱的审美。

课程目标 3：通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。

课程目标 4：掌握一定的声乐演唱理论知识，具备在表演中进行二度创作的教学能力，能够在中等学校及社会文化艺术活动中，具备担任演唱、组织排练演唱的教学能力和社会活动能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	指标点	课程目标
1. 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3
	1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 2 与课程目标 3
2. 系统掌握音乐表演的基本理论和基	2.1 掌握音乐表演的基	课程目标 1

基础知识，熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	本理论及基础知识；	
	2.2 熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术；	课程目标 1 与课程目标 4
3. 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力；	课程目标 1、课程目标 2 和课程目标 4
	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 2 和课程目标 3
4. 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 4
	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 2
5. 初步掌握一门外语，能查阅本专业的外文文献。		大学英语

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐Ⅲ（7）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	4	4
第二模块	声乐基本技能与方法	4	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	4	4
第四模块	舞台实践与教学	4	4
合计		16	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

1、知识目标：巩固并加强声乐的基本概念；了解基本的声乐教学理论；了解基本的歌唱心理调控。支撑课程目标 1

2、能力目标：能熟练运用声乐的基本理论与知识, 阐述讲解歌唱的基本原理。支撑课程目标 1

3、价值目标：获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标1

【重点】巩固并加强呼吸、共鸣及发声的协调

【难点】声音的位置保持连贯并统一

【教学内容】

第一节 声乐歌唱理论

1. 巩固歌唱中关于声音“位置统一”的理论
2. 巩固歌唱呼吸的理论

第二节 声乐教学理论

- 1、声乐教学的原则
- 2、声乐教学的组织形式

第三节 声乐歌唱心理理论

- 1、情感与理智

2、直觉与想象

3、临场心理调控

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

1、知识目标：提高并完善声乐的演唱技能，获得良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标 1

2、能力目标：歌唱呼吸更加流畅，声音更加连贯统一，具备开阔的音域及声区转换的能力，音色优美、演唱规范，能自如地控制音色和音量；学会反思，从反思中总结演唱经验，并掌握声乐教学的基本方法。支撑课程目标1和课程目标4

3、价值目标：能辨析声音的美感，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3

【重点】有针对性的训练；基础训练与技巧训练相结合。

【难点】练声曲的合理运用

【教学内容】

第一节 歌唱训练的基本原则

- 1、循序渐进的规律
- 2、有针对性的训练
- 3、基础性训练与技巧性训练相结合

第二节 元音的选择与运用

- 1、因材施教的选择训练目标
- 2、结合作品进行专项元音（或母音）的训练

第三节 练声曲的合理运用（包含但不限于以下几点）

- 1、连音训练

- 2、跳音训练
- 3、乐句训练（结合作品）
- 4、结合学生自身的条件和基础选择其他练声曲作品

第四节 声乐作品的选择

- 1、遵循因材施教、循序渐进的原则
- 2、根据声音训练的目的及学生的实际能力，考虑声乐作品的选择

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

- 1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 2。
- 2、能力目标：能辨析声音的美感，正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱不同风格特点歌曲的能力；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识。支撑课程目标 2、3。
- 3、价值目标：积累优秀声乐作品曲目，强化学生的思想素养，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的“匠人”精神，形成严谨的治学态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3。

【重点】了解声乐演唱的审美；能够正确理解并分析作品；强化学生的思想素养。

【难点】完整准确地表达作品的内涵，学会反思。

【教学内容】

第一节 声乐教学系统的审美教育

- 1、学校与社会声乐审美教育的基本属性；
- 2、审美与学校和社会声乐教育的互动

第二节 声乐审美的构成

- 1、声乐文学的语言美
- 2、声乐曲调的旋律美
- 3、声乐演唱的声腔美

第三节 二度创作

- 1、提高学生的音乐作品鉴赏能力和音乐修养，深入分析和演唱作品
- 2、能演唱难度较大、各种不同风格的作品，并能准确地做到声音与作品内容融为一体，忠实原作并升华作品。

第四模块 舞台实践与教学

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系；支持课程目标 2、3。
- 2、能力目标：能独立完成声乐作品，参与舞台演出，团队配合和协调各部门调度，具备指导歌唱，排练和声乐活动的能力。支撑课程目标 1、4。
- 3、价值目标：为毕业后从事教学和舞台实践打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。支撑课程目标 3、4。

【重点】参与校内外的各种排练及演出，向有经验的老师或演员学习教学或舞台实践经验。

【难点】熟悉并掌握演唱技巧，在演出中锻炼和提高舞台表现力，锻炼心理素质

【教学内容】

第一节 舞台实践

- 1、模仿训练
- 2、台词训练
- 3、形体训练

第二节 教学实践

- 1、观摩中小学教学活动，掌握基本教学方法
- 2、开展试讲、说课等活动，提升学生独立教学的能力

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对

知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	巩固并加强声乐演唱的歌唱体系、原理及相应的理论知识体系；理解语言与歌唱的关系，获得良好的歌唱习惯；掌握正确的歌唱方法，具有一定的声乐演唱、评论能力以及二度创作的能力。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	能够运用声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系分析并解决歌唱中的基本问题；深入理解声乐作品的内涵与风格；掌握中外主要流派的唱法；掌握基本的中外声乐历史知识；了解一定数量的中外优秀声乐作品，提升对声乐演唱的审美。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀中外声乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、撰写论文
课程目标 4	掌握一定的声乐演唱理论知识，具备在表演中进行二度创作的教學能	课外学习、团队协

	力，能够在中等学校及社会文化艺术活动中，具备担任演唱、组织排练演唱的教学能力和社会活动能力。	作、实践考试
--	--	--------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为社会实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 1 卷·中国民间歌曲选·上册、下册. 2005.6

[4] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷·中国歌剧曲选·上册、中册、下册. 2005.6

- [5] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 3 卷 • 中国古代歌曲、戏剧、曲艺唱腔选 • 上册、下册. 2003.9
- [6] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 4 卷 • 中国艺术歌曲选(1920-1948) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5
- [7] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 5 卷 • 中国艺术歌曲选(1949-1965) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5
- [8] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 6 卷 • 中国艺术歌曲选(1967-1977) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5
- [9] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 7 卷 • 中国艺术歌曲选(1978-1996) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5
- [10] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 8 卷 • 中国艺术歌曲选(1996-2002) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.5
- [11] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 9 卷 • 中国艺术歌曲选(2004-2010) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2020.10
- [12] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷 • 中国歌剧曲选 (续编) 上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020.11
- [13] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 1 卷 • 外国民间歌曲选. 人民音乐出版社. 2001.9
- [14] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷 • 外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003.9
- [15] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 3 卷 • 外国艺术歌曲选 (17-18 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.8
- [16] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 4 卷 • 外国艺术歌曲选 (19 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8
- [17] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 5 卷 • 外国艺术歌曲选 (20 世纪) 上册、下册. 人民音乐出版社. 2017.8
- [18] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 6 卷 • 外国音乐剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2016.9

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：曹彦莉

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐艺术史》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐艺术史，英文名称：The History of Vocal Music

课程编码：0601ZY026

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演（声乐方向）本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：声乐

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

二、课程简介

声乐艺术史是音乐表演声乐专业学生设计安排的专业理论必修课程。该课程主要学习和了解把世界声乐艺术作为一个整体进行考察，去看它是怎样一步步产生、成长直至发展到今天的高度，挖掘声乐艺术发展历史的方向性、规律性素材及其脉络和踪迹。

其内容包括：古代、中世纪、文艺复兴声乐艺术；歌剧诞生与早期歌剧艺术；18 世纪声乐艺术；19 世纪声乐艺术；20 世纪音乐剧与著名歌唱家；我国 20 世纪初期声乐艺术；20 世纪上半叶声乐艺术；文革时期声乐艺术；改革开放以后声乐艺术。

本课程培养学生归纳与演绎、分析与综合相结合的史学思维方式，对中西方声乐发展历程的认知，以及各时期音乐风格和作曲家作品创作风格。学好该课程，为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

声乐艺术史是研究中西方声乐艺术的起源、沿革、发展的自然规律。其中欧洲声乐艺术史的发展是以宏观视角引导学生了解发展形成的完整链条，经历了人类声乐史上最系统、最完整的光辉发展历程。而我国声乐的发展是几代音乐工作者的积极努力下，不断吸取和借鉴欧洲声乐艺术的精华，并与我国的民族声乐艺术相结合，使我国声乐艺术走上了与国际接轨而又具有中国特色的

的发展道路。本课程要求学生熟练运用史学思维方式对欧洲及我国声乐艺术发展历程进行详细的分析与了解，通过学习认识到欧洲声乐艺术发展中各个时期的艺术形式，之后又对我国声乐艺术发展的影响及其各个时期发展概况，为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解声乐艺术史发展方向规律及其脉络踪迹、时期与声乐作品风格的知识体系。

课程目标 2：能够运用声乐艺术史的基本概念，建立分析声乐艺术史的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺术发展历史的方向性、规律性素材及其脉络和踪迹。

课程目标 3：通过史学思维方式的认知，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型声乐作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍声乐艺术史的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习声乐艺术史中要学会总结和反思。总结好的史学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握声乐艺术史基本理论、基本方法及理论实践运用能力，接受归纳与演绎、分析与综合相结合的史学思维方式，能够立足声乐史学把握其知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解中西方声乐艺术的起源、沿革、发展的自然规律，能够统整声乐史专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解声乐艺术史学科与社会实践的联系	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握声乐艺术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计	课程目标 3

	育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的声乐学习、史学课程、声乐史教学和评价等不同角度，分析自身的声乐史教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解声乐史教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	L	M	L
课程目标 3	M	M	M	M	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	M	M	L	L	L	L
课程目标 5	L	L	M	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排（按表格对应章节详细标注学时分布）

《声乐艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时（理论）	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	古代、中世纪、文艺复兴声	3	5

	乐艺术		
第二章	歌剧与美声歌唱的诞生	3	5
第三章	18 世纪声乐艺术	4	6
第四章	19 世纪声乐艺术	6	8
第五章	20C 音乐剧与著名歌唱家	2	4
第六章	我国 20 世纪初期声乐艺术	3	5
第七章	20 世纪上半叶声乐艺术	4	6
第八章	文革时期声乐艺术	4	6
第九章	改革开放以后声乐艺术	3	5
合计		32	50

第一章 古代、中世纪、文艺复兴声乐艺术

【教学目标】

1、知识目标：了解西方声乐史研究时期和方法，了解各时期声乐艺术区别和联系；了解不同时期声乐艺术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握各时期基本分类和特点；学习并理解古代、中世纪、文艺复兴声乐艺术的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述各时期声乐史基本概况，结合当下声乐发展展开对比分析。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养声乐审美意识，培养文化精神、传达和宣扬美的艺术人文态度；通过对三个时期声乐艺术作品的介绍，激发学生的对声乐史研究兴趣。支撑课程目标3。

【重点】理解古代、中世纪、文艺复兴声乐艺术发展脉络及基础声乐审美格调。

【难点】理解早期欧洲声乐艺术发展社会精神价值。

§1.1 古希腊声乐艺术	0.25 学时
§1.2 古罗马声乐艺术	0.25学时
§1.3 中世纪宗教性声乐艺术	0.25学时
§1.4 中世纪世俗性声乐艺术	0.25学时
§1.5 中世纪戏剧	0.25学时
§1.6 中世纪歌唱审美与声乐教学	0.25学时
§1.7 文艺复兴时期声乐艺术概况	0.5 学时

§1.8 文艺复兴时期声乐演唱	1学时
§1.9 文艺复兴时期声乐教学与声乐理论	1学时

第二章 歌剧与美声歌唱的诞生

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握歌剧与美声歌唱诞生的历史背景；掌握歌剧的起源及概念；了解世界第一部歌剧及鉴赏；理解歌剧为何诞生于意大利的原因；掌握歌剧中包含的音乐形式；掌握歌剧类型；了解美声歌唱含义、声部分类、作品体裁以及歌唱风格和技术要求。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：清晰理解歌剧与美声历史发展概况提高个人对美声演唱及作品认知能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对歌剧与美声歌唱的了解，理解其歌剧的诞生被看作是文艺复兴时期音乐发展的标志性成果，这种新型的音乐体裁从表现形式、思想内容、文化内涵到技术实质都体现出了对以往音乐艺术的继承与发展，其产生的影响力是巨大而深远的，也是欧洲声乐艺术发展的一座重要里程碑。同时通过对概念和历史背景的认知来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握歌剧与美声歌唱诞生的历史背景及原因。

【难点】歌剧音乐形式类型和美声含义、歌唱风格及技术要求。

§2.1 意大利歌剧的诞生	0.5学时
§2.2 美声歌唱的诞生	0.5学时
§2.3 早期美声学派歌唱风格与技术要求	0.5学时
§2.4 早期美声学派声乐教学与理论	0.5学时
§2.5 早期美声歌唱家	0.25学时
§2.6 意大利早期歌剧艺术	0.25学时
§2.7 法国早期歌剧艺术	0.25学时
§2.8 德国早期歌剧艺术	0.25学时

第三章 18世纪声乐艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握18世纪的歌剧类别，这一时期音乐家的声乐艺术风格；掌握喜歌剧特点；掌握18世纪上半叶和下半叶声乐作品风格对比。理解18世纪音乐的普及、音乐语言、作品思想、音乐体裁。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能熟练掌握歌剧、受难曲、康塔塔、弥撒曲、清唱剧等基本概念；对声乐作品类型有一定认知。在此基础上能正确分析作品风格。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过18世纪的声乐作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握18世纪的歌剧类别，

【难点】理解18世纪音乐家的声乐艺术风格

§3.1 维瓦尔第及其声乐艺术	0.5学时
§3.2 巴赫及其声乐艺术	0.5学时
§3.3 亨德尔及其声乐艺术	0.5学时
§3.4 法国、德国、意大利喜歌剧	0.5学时
§3.5 格鲁克及其歌剧艺术	0.5学时
§3.6 海顿及其声乐艺术	0.5学时
§3.7 莫扎特及其声乐艺术	0.5学时
§3.8 贝多芬及其声乐艺术	0.5学时

第四章 19世纪声乐艺术

【教学目标】

1、知识目标：掌握19世纪浪漫主义文艺思潮兴起的历史背景及由来；掌握浪漫主义音乐的创作特点；掌握德奥艺术歌曲的创作特点及演唱风格与要求。掌握舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫艺术歌曲创作特点；掌握韦伯、罗西尼、多尼采蒂、贝利尼歌剧创作特点；理解瓦格纳歌剧改革的美学原则及威尔第歌剧创作特点；理解柏辽兹、门德尔松、肖邦、李斯特、布鲁克纳、斯特劳斯、格里格、马勒及其声乐艺术。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能熟练掌握18世纪古典与19世纪浪漫的风格对比；作曲家创作风格与特点的把握；具备一定的作品鉴赏能力。能运用风格特点，能表述出作曲家之间的创作异同。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过19世纪一首好的声乐作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握19世纪艺术歌曲与歌剧艺术。

【难点】理解19世纪作曲家及其声乐艺术。

§4.1 19世纪浪漫主义音乐与德奥艺术歌曲 (舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫声乐艺术)	1学时
§4.2 19世纪上半叶歌剧艺术 (韦伯、罗西尼、多尼采蒂、贝利尼歌剧艺术 法国大歌剧与喜歌剧、俄罗斯民族歌剧)	1学时
§4.3 19世纪下半叶歌剧艺术 (瓦格纳、威尔第歌剧艺术)	

法国、俄罗斯、捷克、匈牙利、波兰、英国作曲家及其歌剧艺术)	1学时
§4.4 19 世纪其它作曲家及其声乐艺术 (柏辽兹、门德尔松、肖邦、李斯特、布鲁克纳、斯特劳斯、格里格、马勒 及其声乐艺术)	1 学时
§4.5 19 世纪著名歌唱家 (19 世纪著名女歌唱家、19 世纪著名男歌唱家)	1 学时
§4.6 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	1学时

第五章 20世纪音乐剧与著名歌唱家

【教学目标】

1、知识目标：理解音乐剧概念；理解音乐剧特征（综合性、现代性、多元性、灵活性、商业性）；理解音乐剧演唱风格；掌握美国、英国、法国音乐剧异同；了解20世纪著名男女歌唱家及其代表作品。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过对音乐剧的了解，能阐明18世纪民谣歌剧和19世纪喜歌剧、轻歌剧之间的关系区别，从而对现代音乐剧的演变及推动作用。支撑课程目标3。

【重点】理解音乐剧概念。

【难点】音乐剧特征。

§5.1 音乐剧	0.5学时
§5.2 美国、析英国、法国音乐剧	0.5学时
§5.3 20 世纪著名女歌唱家	0.25 学时
§5.4 20 世纪著名男歌唱家	0.25 学时

第六章 我国20世纪初期声乐艺术

【教学目标】

1、知识目标：理解何为新音乐时期；理解欧洲声乐艺术在我国的传播途径；理解学堂乐歌的含义；掌握学堂乐歌的创作特点，理解学堂乐歌的历史意义与贡献；掌握沈心工、李叔同、曾志忞声乐作品的音乐风格及创作特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：通过对我国20世纪初期声乐艺术的了解，从而延伸我国声乐艺术主要有两条发展道路一是继承我国传统的声乐艺术，如反应现实生活的改编民歌，新式的说唱曲种，京剧、评剧等戏曲都得到了进一步的发展和完善。而是借鉴西方的声乐艺术，其中最具代表性的就是耳目一新的学堂乐歌中的声乐作品。支撑课程目标3。

【重点】理解20世纪初学堂乐歌兴起的歌唱文化。

【难点】代表人物及艺术作品赏析。

§6.1欧洲声乐艺术在我国的传播	1学时
§6.2学堂乐歌	1学时
§6.3沈心工、李叔同、曾志忞及其声乐艺术	1学时

第七章 20世纪上半叶声乐艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握肖友梅、黎锦晖、赵元任、黄自、聂耳、冼星海的生平简介和声乐作品创作特点及风格；了解其代表作品；了解在此阶段国内爆发了抗日战争和解放战争，在压迫与反压迫、侵略与反侵略的斗争中，我国声乐艺术活动呈现前所未有的活跃景象，作曲家以音乐为武器，创作了大量抒发人民心声反映时代精神的声乐佳作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够对各位作曲家的代表作品分析其音乐特征及风格；作曲家之间音乐风格的对比分析；主要社团教育机构的社会功能性。支撑课程目标2。

【重点】掌握各代表人物的声乐作品创作特点及风格。

【难点】20 世纪上半叶音乐社团功能和声乐教育家与著名歌唱家

§7.1 20 世纪上半叶声乐作品	1 学时
§7.2 20 世纪上半叶主要音乐社团	1 学时
§7.3 20 世纪上半叶主要声乐教育机构	1 学时
§7.4 20 世纪上半叶著名声乐教育家与著名歌唱家	1 学时

第八章 文革时期声乐艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握毛主席语录与领袖颂歌；掌握革命样板戏、抒情歌曲创作、歌剧创作、合唱曲创作、电影歌曲创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：对文革时期的声乐作品有很强的体验感；能充分理解文革时期声乐艺术的风格特征。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过作品的鉴赏实验案例，培养学生理解特殊时期音乐风格所创作出来的声乐作品；在分析和理解作品内容后对民族的爱国情怀，并做PPT进行汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握文革时期声乐作品类型。

【难点】作品风格鉴赏与代表作品。

§8.1 文革时期声乐作品创作

3 学时

§8.2 文革时期声乐教学与声乐演唱

1 学时

第九章 改革开放以后声乐艺术

【教学目标】

1、知识目标：理解该时期的歌曲、歌剧、合唱曲、电影歌曲、电视剧歌曲创作特点及风格；了解改革开放焕发出作曲家创作热情尝试许多新的创作技法；其代表作品能举例说明。支撑课程目标1。

2、能力目标：能通过不同声乐作品类型，分析阐明创作背景及作品风格。支撑课程目标2。

【重点】文革时期声乐作品创作类型。

【难点】文革时期声乐作品的特点与风格

§9.1 改革开放以后声乐作品创作

1 学时

§9.2 改革开放以后声乐教学与声乐演唱

2 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关声乐史历史人物的声乐作品风格的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对音乐家的作品及风格产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和学习研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为一年级声乐表演专业基础课程，因此需要学生会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的国画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加温习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和声乐作品分析紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	理解声乐艺术史发展方向规律及其脉络踪迹、时期与声乐作品风格的知识体系。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用声乐艺术史的基本概念，建立分析声乐艺术史的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺术发展历史的方向性、规律性素材及其脉络和踪迹。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过史学思维方式的认知，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型声乐作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍声乐艺术史的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习声乐艺术史中要学会总结和反思。总结好的史学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为卷面闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		分组协作总结+PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%						
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	30%				
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4							50	60%		
课程目标 5							50	50%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源（包含三种资源，参考书目不低于 5 本）

1、教材：《声乐艺术发展史》 李超 主编 中央音乐学院出版社，2016 年

2、参考书目：

- (1) 管谨义，《西方声乐艺术史》，人民音乐出版社，2016 年
- (2) 张晓农，《中国声乐艺术史》，上海音乐出版社，2004 年
- (3) 胡郁青，《中外声乐发展史》，西南师范大学出版社，2019 年
- (4) 鞠奎升，《简明中国声乐史》，中国戏剧出版社，2019 年
- (4) 范晓峰，《中国近现代声乐艺术发展史》，浙江出版社，2011 年

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1S54y1U7E7?from=search&seid=103345930978362394>

34

<https://www.bilibili.com/video/BV1nx41lh7K8?from=search&seid=552714468971834259>

1 中西方音乐史（声乐部分）

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐艺术史发展方向规律及其脉络踪迹、时期与声乐作品风格的知识体系。	较为熟练掌握声乐艺术史发展方向规律及其脉络踪迹、时期与声乐作品风格的知识体系。	掌握声乐艺术史发展方向规律及其脉络踪迹、时期与声乐作品风格的知识体系。	初步掌握声乐艺术史发展方向规律及其脉络踪迹、时期与声乐作品风格的知识体系。	未能掌握声乐艺术史发展方向规律及其脉络踪迹、时期与声乐作品风格的知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用声乐艺术史的基本概念，建立分析声乐艺术史的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺术发展历史的方向性、规律性素材及其脉络和踪迹。	具备较好的运用声乐艺术史的基本概念，建立分析声乐艺术史的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺术发展历史的方向性、规律性素材及其脉络和踪迹。	具备一定的运用声乐艺术史的基本概念，建立分析声乐艺术史的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺术发展历史的方向性、规律性素材及其脉络和踪迹。	具备初步的运用声乐艺术史的基本概念，建立分析声乐艺术史的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺术发展历史的方向性、规律性素材及其脉络和踪迹。	未具备运用声乐艺术史的基本概念，建立分析声乐艺术史的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺术发展历史的方向性、规律性素材及其脉络和踪迹。
课程目标 3	有很强的思维方式的认知，分析声乐作品的案例分析以及艺术家音乐风格，勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍声乐艺术史的知识在当代文化以及生产生活中的应用	较强思维方式的认知，分析声乐作品的案例分析以及艺术家音乐风格，勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍声乐艺术史的知识在当代文化以及生产生活中的应用	有一定思维方式的认知，声乐作品的案例分析以及艺术家音乐风格，勤于思考、精益求精、敢于质疑，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍声乐艺术史的知识在当代文化以及生产生活中的应用	具备初步思维方式的认知，初步通过典型声乐作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，勤于思考、精益求精，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；初步通过介绍声乐艺术史的知识在当代文化以及生产生活中的应用	不具备思维方式的认知，不会声乐作品的案例分析以及艺术家音乐风格，不爱勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，不会介绍声乐艺术史的知识在当代文化以及生产生活中的应用

课程目标 4	勤于反思，在学习声乐艺术史中学会总结和反思。总结好的史学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习声乐艺术史中要学会总结和反思。总结好的史学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	学会反思，在学习声乐艺术史中要学会总结和反思。总结好的史学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，但无法解决。	学会反思，在学习声乐艺术史中要学会总结和反思。	不会反思，在学习声乐艺术史中要学会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 IV》教学大纲

一. 课程基本信息

课程名称：钢琴 IV 英文名称：PianoIV

课程编码：0601ZY249

学分：2

总学时：32 理论学时：32

适用专业：音乐表演本科学生

课程性质：专业必修课

先修课程：和声学 I 曲式与作品分析 I 钢琴艺术史 中国音乐史与名作欣赏 西方音乐史与名作欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：叶枫

二. 课程简介

数码钢琴集体课是音乐表演专业的必修课程，其授课内容如下：基础训练钢琴练习曲和乐曲即兴创作和声编配合奏训练本课程重在培养学生的钢琴基础技能，培养学生对钢琴作品的审美及作品鉴赏能力。提高学生的综合音乐知识。

三. 课程目标与毕业要求的对应

1.课程总目标：本科教育阶段数码钢琴集体课的总体目标是培养学生的综合音乐素养，通过钢琴基础技能训练，学生能够完成对中小型钢琴音乐作品的学习，提高学生的弹奏能力以及对音乐作品的鉴赏能力，并且能够理解不同时期音乐作品的风格。

2.具体目标

课程目标 1：熟知钢琴键盘及五线谱，了解数码钢琴的结构与发声原理，了解钢琴基本训练中的基础概念与弹奏方法。有准确的节奏意识以及良好的乐感。

课程目标 2：学生需要了解音乐作品的创作背景，具备一定的音乐分析能力，能够分析作品的曲式结构与和声，在此基础上对钢琴作品的学习要掌握正确的方法。能够理解作品，能够完整弹奏一首 599 程度或者 849 程度以上的钢琴练习曲或者乐曲。并且弹奏达到要求。手指具备一定的能力，具有良好的音乐表现力。

课程目标 3：培养学生的音乐综合素养，提高学生对钢琴作品学习的审美能力，学会鉴赏音乐作品。培养学生之间的合作意识与默契程度。

课程目标 4：布置课后作业，要求学生复习巩固课堂知识并且预习新的内容，以小组为单位完成作品的资料收集与分析。

3.课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	热爱音乐，建立对钢琴学习的自信，掌握钢琴艺术史，了解音乐历史的发展和不同时期的作曲家，掌握钢琴学习的方法与技能训练，建立良好的音乐乐感。	课程目标 1
学科素养	关注学科之间的紧密联系和交互，了解学科的发展，掌握基础学科。培养学习方法，培养对知识的探索，培养对钢琴学习的耐心，具备一定的音乐分析能力和弹奏能力。	课程目标 2
综合育人	了解学生的世界观，塑造良好的品格，提升学生音乐方面的综合素养，培养学生对音乐作品的鉴赏能力，培养学生之间的合作意识与默契程度。将知识学习，能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标，主题和内容，进行教书育人的统一。	课程目标 3

四．课程内容与学时安排

《数码钢琴集体课》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前课外学习最少学时
第一课	键盘基础知识	2	6
第二课	升号与降号	2	4
第三课	连音奏法	2	6
第四课	跳音奏法	2	6
第五课	双手合奏与音阶转指	2	8
第六课	双音	2	6
第七课	双音跳奏	2	6
第八课	双音连奏	2	8
第九课	音阶	2	8
第十课	F 大调练习曲与乐曲	2	8
第十一课	G 大调练习曲与乐曲	2	8
第十二课	巴洛克时期钢琴作品中的装饰音	2	4
第十三课	复调作品的学习		4
第十四课	同音换指		4
第十五课	中外钢琴作品学习—以中小型乐曲为例	2	8
第十六课	复习	2	自学
合计		32	94

第一课 键盘基础知识

教学目标：1.情感态度与价值观： 学生要热爱音乐，对钢琴的学习首先应该明确学习态度并有一定的求知欲。建立学好钢琴的信心。树立正确的价值观，能够在钢琴学习的过程中体会音乐的严谨与准确，并学会独立思考的能力。

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：掌握键盘基础知识，熟悉五线谱的线与间，常用的拍号，休止符与音符的时值。用非连音奏法分别右手练习与左手练习，可以视谱弹奏音符。

教学重点：了解数码钢琴键盘并熟悉五线谱

移调练习 4 首

教学难点：非连音奏法

合奏（节奏练习）

第二课 升号与降号

教学目标：1 情感态度与价值观：通过升号降号学习，掌握键盘中等音概念，能够领会西洋大小调的调性特点。理解调性与作品的关联性与重要性。培养学生对黑键的听力与反应能力。

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：掌握升降记号的表示方法，黑键上等音的概念。能够在黑键上用不同的速度完成 6 / 8 和 2 / 4 拍的练习曲，并能够弹奏出准确的节奏。

教学重点：黑键练习 2 首

五指手位移调练习

教学难点：用不同的节拍在黑键上选择重复节奏的模式，即兴弹奏一句简单的旋律。

合奏训练《两只老虎》

第三课 连音奏法

教学目标：1.情感态度与价值观：通过连音奏法，感受音乐乐句的连贯性与抒情性，连音线在不同时期不同作曲家的钢琴作品中有着不同的作用和意义。通过一定曲目量的欣赏与分析，认识到连音奏法的重要性。培养学生对钢琴作品的鉴赏能力。

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：掌握连音奏法的概念和表示记号。思考连音奏法在钢琴作品中的作用，能够准确用到连音奏法。能够在练习曲和乐曲中注意小连线与分句，做到有表情地演奏并感受音乐的语气。

教学重点：练习曲《连音练习》

乐曲《风流寡妇圆舞曲》

教学难点：即兴模仿与演奏

合奏《掀起你的盖头来》（新疆民歌 张晓清编曲）

《问候》（埃尔加）

第四课 跳音奏法

教学目标 1.情感态度与价值观：跳音在钢琴作品中的类型多样，表现形式与演奏方法不同，通过作品跳音的训练，达到作品内容与情感的统一。

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：掌握跳音记号的表示方法与弹奏要领。能够在高低声部用不同的节拍与速度准确地演奏。理解并体会跳音在音乐作品中表达的意思。

教学重点：基础训练：单手跳音 5 手

《太阳出来喜洋洋》

教学难点：跳音与连线

合奏《儿歌》（安·克里斯托弗改编）

第五课 双手合奏

教学目标 1.情感态度与价值观：双手合奏不仅仅是作品的需要，合奏不仅考验协调能力还需要对作品有纵向的研究与分析。合奏是体验钢琴独立学习的乐趣所在，同时在合奏训练中也少不了。

2 方法：讲授法 示范法

3 知识与技能：训练双手合奏的协调性。要求先慢速分手弹奏，熟练后再双手合奏。均匀弹奏每个音。在双手合奏的基础上，能够用断奏与连奏两种方式弹奏，并且用慢，中，快三种速度练习。

教学重点：双手合奏训练。分声部弹奏，熟练后双手合奏。并且用断奏与连奏两种方式进行。

教学难点：移调训练《可爱的玫瑰花》（新疆民歌）熟练之后将乐曲移高或移低五度练习

合奏训练《敲击》

第六课 双音练习

教学目标 1.情感态度与价值观：双音在钢琴作品的伴奏织体中有着不同的色彩，担当着重要的配角。通过双音，分析乐句的和声走向，让音乐的进行更流动，初步养成学生对和声听觉的反应能力。

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：掌握弹奏双音的要领，注意手腕的运动并且要始终保持放松，双音的弹奏要保持声音的整齐性，

教学重点：双音弹奏

练习曲《欢乐的圣诞》《旋律》

教学难点：移调与视奏

合奏《歌谣》

第七课 双音跳奏

教学目标：1 情感态度与价值观：通过双音跳奏，进一步巩固双音练习，根据作品的需要完成双音的训练。

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：掌握双音跳奏的基本要领，注意指尖的快速触键，触键的两个手指保持力量的均匀，注意倾听所发出声音轻巧而富有弹性。领会双音跳奏的作品中表达的意思

教学重点：练习曲（舒尔茨）

教学难点：和声音程转位

即兴编配：《旋律》《紫竹调》《四季歌》

合奏《山歌》李未明

第八课 双音连奏

教学目标：1 情感态度与价值观：双音连奏在单音连奏的基础上对手指发音的均匀性提出了更高的要求，在色彩上比单声部更具有音乐表现力

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：掌握双音连奏的要领

教学重点：练习曲（车尔尼《599no.21》）

乐曲《洋娃娃的梦》(奥斯汀)

乐曲《伤心》巴托克

教学难点: 和声

伴奏织体类型: 和弦式织体

半分解式织体

分解式织体

移调《多瑙河之夜》(伊万诺维奇曲 张晓清改编)

第九课 音阶

教学目标: 1.情感态度与价值观: 音阶是作品中重要的一部分, 在练习曲以及乐曲中都会出现音阶。

2.方法: 讲授法 示范法

3.知识与技能: 掌握音阶的转指, 能够按照正确的节拍与速度弹奏 C 大调与 a 小调音阶 琶音 和弦。能够对大小调的和声转位有清晰的认识。

教学重点: C 大调与 a 小调音阶, 琶音 和弦

车儿尼练习曲《599》

教学难点: 和声连接与转位

合奏《间奏曲》(马斯卡尼曲 李未明改编)

《柔情》(埃尔维斯·普雷斯利)

第十课 F 大调练习曲与乐曲

教学目标: 1.情感态度与价值观: 调性是作品的灵魂, 重视作品的调性, 熟悉 F 大调调性的和声色彩, 建立降号调性的认识。

2.方法: 讲授法 示范法

3.知识与技能: 熟悉 F 大调的和声, 能够双手弹奏作品并体会作品的感情色彩。熟练掌握和声中的属七和弦, 并能够对和声的转位与解决反应迅速。独立思考即兴编配作品并找到学习的方法。学会总结归纳。

教学重点: 乐曲 《杂色玫瑰》(G 朗格)

《快乐的老圣人尼克拉斯》(科隆.D. 兰夫卢)

教学难点: 和声: 属七和弦转位与解决

即兴编配《斯堪的纳维亚民歌》

《故乡的亲人》

第十一课 G 大调练习曲与乐曲

教学目标: 1.情感态度与价值观: 调性是作品的灵魂, 重视作品的调性, 熟悉 G 大调调性的和声色彩, 建立升号调性的认识。

2.方法: 讲授法 示范法

3.知识与技能: 熟悉 G 大调的和声, 能够双手完成 G 大调的练习曲与乐曲, 体会作品的感情色彩。了解数码钢琴踏板的运用以及作用, 掌握踏板的标志符号。了解并能够掌握属七和弦(省略三音或五音)在作品中的实际运用, 并可以将作品中的属七和弦进行分析。

教学重点: G 大调练习曲《》

G 大调乐曲《摇篮曲》(山东民歌, 李未明改编)

教学难点: 踏板的运用—以门德尔松《小丑的舞蹈》为例

属七和弦在作品中的运用以及省略音

第十二课 巴洛克时期钢琴作品中的装饰音

教学目标：1.情感态度与价值观：巴洛克时期的音乐容易忽视，了解巴洛克时期的音乐文化历史。作曲家的作品也层出不穷，装饰音在钢琴作品中也扮演着重要的作用，认识装饰音，培养对巴洛克时期作品的认识。提高学生对作品的鉴赏能力。

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：了解巴洛克时期的音乐历史以及作曲家，了解装饰音在巴洛克时期音乐中的重要性。初步认识巴洛克时期的装饰音的演奏记号。完成带有装饰音的练习曲和乐曲各一首。

教学重点：练习曲《颤音练习》（张晓清）

巴洛克时期钢琴作品《莱莱伯莱罗，一首新爱尔兰小曲》（亨利·伯塞尔）

教学难点：作品中装饰音的演奏法

和声：终止式以及和声连接

为旋律配和声《英国儿歌》《旋律》

第十三课 复调作品的学习

教学目标 1.情感态度与价值观：培养学生对复调作品的认识，培养学生对复调的思维能力

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：了解复调的概念，学习复调作品的方法。能够感受《小步舞曲》的节拍和律动，能够准确的表达音乐。掌握副三和弦的运用，并能够在具体的例子中用到副三和弦。

教学重点：巴赫《小步舞曲》

模仿与转位

教学难点：和声：副三和弦

伴奏编配《日本儿歌》

《捷克歌曲》

第十四课 同音换指

教学目标：1.情感态度与价值观：

2.方法：讲授法 示范法 多媒体

3.知识与技能：掌握同音换指的技巧，能够完成练习曲《下雨了》，具备和声分析的能力，完成作品《雨滴飞舞》和弦标记。

教学重点：练习曲《下雨了》（古力特）

教学难点：分析乐曲《雨滴飞舞》作品的和弦

即兴编配

第十五课 中外钢琴作品学习一以中小型乐曲为例

教学目标：1.情感态度与价值观：钢琴作品丰富多彩，了解中外钢琴作品的音乐风格。通过不同的作品呈现体会音乐的语言和情感变化。

2.方法：讲授法 示范法

3.知识与技能：独立分析作品，分析作品的结构与和声，学会乐句乐段的划分

教学重点：《路旁的玫瑰》（奥托·菲舍尔）

《大红枣儿送亲人》 王建中编曲

教学难点：分析作品的结构，划分乐句

作品中不同类型的钢琴技巧

五. 课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习，课程教学主要采用讲授法 示范法 通过基础训练，练习曲与乐曲，和声与即兴编配，合奏训练等环节的内容实现课堂教学。通过课后作业巩固复习教学重难点。要求学生课后花时间练习才能达到效果。一周的练习时间不低于 8 小时。培养学生对待音乐作品的严谨态度，培养学生分析问提与解决问题的能力。

1. 注重课前预习与课后复习。钢琴的基础阶段练习离不开理论学习与实践相结合。 课前预习可以帮助基础薄弱的学生梳理知识点。通过课堂教学，学生将不懂的问题提出，也可以方便教师对教学情况有所了解。掌握学生们的学习情况，以便及时作出调整。课后复习也是非常必要的。

2. 注重课堂教学。课堂教学的时间有限，教师需要讲重难点传达给学生，学生通过课堂练习，完成部分学习内容。教师要注重启发学生思考，活跃课堂气氛。培养学生与教师之间的互动。

3. 充分利用网络平台进行学习。多关注一些音乐平台与教育资源平台，课后可以以小组为单位，搜集资料并整理

六. 课程教学评价与考核方式

1.课程教学评价

课 程 教 学 目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	钢琴基础训练 基本技巧知识点	检查课后作业
课程目标 2	弹奏练习曲与乐曲	检查课后作业
s 课程目标 3	对和声 移调 即兴编配的思考能力 钢琴合奏训练	课堂讨论 课后作业
课程目标 4	可以以小组为单位进行汇报演奏 收集 资料并讲解作品	音乐视频 音乐论文 汇报演奏

2.成绩评定方法

考核方式：采用平时成绩+期末考试相结合的方式。平时成绩以作业完成情况为主（占 20%）期末考试以完成一首作品为主（占 80%），背谱弹奏。

七. 主要教学资源

1. **教材**《数码钢琴集体课教程》（第 1 册）李未明 张晓清编著 人民音乐出版社

2. .参考书目：

- 1.《拜尔钢琴基础教程》 人民音乐出版社
- 2.《钢琴音阶 和弦与琶音 》 上海音乐出版社
- 3.《车尔尼钢琴初步教程 作品 599》 人民音乐出版社
- 4.《西方钢琴艺术史》上海音乐出版社 周薇著
- 5.《钢琴天天练 1-2 册》 上海音乐出版社（美）伯纳姆
- 6.《梅洛迪钢琴独奏曲集》 上哈音乐出版社 （美）梅洛迪.伯贝尔

1. 网上资源

www.gangqinpu.com

<http://www.icourse163.org>

八. 课程学习建议

1. 自主学习

对钢琴学习做计划安排，每周抽出固定的时间练习，最低练琴时间不得少于 8 个小时。

通过教材与网络相结合的方式，对知识点进行预习

2. 小组学习

以小组为单位对中小型钢琴作品进行研读，查找钢琴视频和资料等，在班级上共同讨论

3 课后作业检查

以小组为单位，找学习程度相对好一些的学生负责管理程度薄弱同学的课后作业。将课后遇到的问题发给教师。以便教师及时了解学生情况。

九. 评分标准

分值	90—100	80—89	70—79	60—69	0—59
程度	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	熟练弹奏一定难度的钢琴作品，具有优秀的音乐表现力，音乐完整连贯，表达准确，钢琴技巧纯熟。作品打动人心	完整弹奏一首 849 程度以上的乐曲，具有良好的音乐表现，音乐表达基本准确，但缺乏对作品的理解，个别乐句处理不当	完成弹奏一首 599 程度以上的乐曲，可以完整弹奏，但技巧的处理不得当，不够熟练，缺乏音乐乐感和一定的音乐表现。	基本完成作品，缺乏对作品的认识与理解。完成相对简单的钢琴技巧，不具备音乐乐感。	不能完成作品，对待学习没有端正的态度。
课程目标 3	音乐基础知识	音乐基础知识掌握程度良好，综合素质良好	音乐基础知识掌握程度一般，综合素质还有待提高。	音乐基础知识及格。	音乐基础知识不清楚。
课程目标 4	认真对待课后作业并积极完成 质量高	认真对待课后作业，作业质量良好	认真对待课后作业，作业完整情况一般	作业基本合格	不完成作业

编写人：叶枫

审美人：艺术学院教学委员会

《合（重）唱训练Ⅱ（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）唱训练Ⅱ（1），英文名称：The Chorus TrainingⅡ（1）

课程编码：0601ZY088

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演声乐方向

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱属声乐艺术范畴，是多声部音乐的一个品种，是以群体歌唱为本体的表演艺术形式之一。

合唱指集体演唱多声部声乐作品的艺术门类。它要求歌唱群体音响的高度统一与协调，是普及性最强、参与面最广的音乐演出形式之一。人声作为合唱艺术的表现工具，有着其独特的优越性，能够最直接地表达音乐作品中的思想情感，激发听众的情感共鸣。

合唱虽与其他声乐演唱形式一样，以发声为基础，以良好的气息支持和良好的共鸣为前提，但合唱在歌唱发声与音色的运用上，在其艺术特点、艺术品质以及艺术表现特征上，却有别于其他歌唱形式。合唱艺术强调的是共性，追求的是谐和、均衡、立体化的和声美，注重的是协调一致、富有变化的音色美。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

教学目标而言，主要是通过对合唱知识、合唱训练技能的传授，对合唱作品的排练与演出实践，培养学生的合唱鉴赏力和演唱多声部合唱歌曲的能力，进而使学生掌握合唱教学的基本方法和合唱训练的技能技巧以及合唱团的组建、排练、演出等组织能力，为学生今后胜任学校课堂音乐教学、开展第二课堂教学活动、参与社会合唱活动打下良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握基本的合唱技能，包括、音准、节奏及音色的统一。

课程目标 2:

建立配合意识，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演唱能力

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野。

课程目标 4:

培养学生有效管理学习声乐时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合（重）唱的演唱技巧和艺术审美。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合（重）唱的基本理论、基础知识及相互之间的协作意识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品的能力和在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.培养良好的合作意识，加深协作精神；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用科学的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观和世界观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 音准训 练 1	第二课 音准训 练 2	第三课 音准训 练 3	第四课 节奏训 练 1	第五课 节奏训 练 2	第六课 综合训 练 1	第七课 综合训 练 2	第八课 综合训 练 3

课程目标								
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

合（重）唱训练Ⅱ（1）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	音准训练 1	2	10
第二课	音准训练 2	2	10
第三课	音准训练 3	3	15
第四课	节奏训练 1	3	15
第五课	节奏训练 2	4	20
第六课	综合训练 1	6	30
第七课	综合训练 2	6	30
第八课	综合训练 3	6	30
合计		32	160

第一课 音准训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：建立在合（重）唱训练中基本的音准意识与能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校音准能力；明确授课形式；同时了解学生的综合能力，培养协作能力，支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生音准水平与演唱水平。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 入校前学习情况	0.5学时
§1.1 专业展示 演唱实际水平与能力	1学时
§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.5学时
§1.3 校音，所有音准按照钢琴标准校对	1学时

第二课 音准训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：基础音准统一视唱训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：按照规定速度完成音准训练。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提高掌握音准能力对于专业的能力的重要性。支撑课程目标3。

【重点】统一速度的不同练声曲训练。

【难点】准确的音准掌握。

§2.1 分小组音准训练	0.5学时
§2.2 分声部音准训练	0.5学时
§2.3 集体音准训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业：利用钢琴对不同的谱例进行音准训练	0.5学时

第三课 音准训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、提升抗干扰能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：演唱综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 校音	1学时
§3.2 音准训练	1学时
§3.3 双声部音准训练	1学时

第四课 节奏训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：把握不同节奏的能力提升。支撑课程目标4。

【重点】节奏的准确把握

【难点】节奏的控制

§4.1 基础节奏训练	1学时
§4.2 短节奏训练	1学时
§4.3 长节奏训练	1学时

第五课 节奏训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：把握不同节奏的能力提升。支撑课程目标4。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 基础节奏训练	1学时
§5.2 短节奏训练训练	1学时
§5.3 长节奏训练	2学时

第六课综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握节奏和音准的演唱技术。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§6.1 校音、分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

第七课 综合训练2

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：熟练掌握节奏和音准的演唱技术。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

- 【重点】音准的把握与节奏的准确对位**
- 【难点】合练时的整体把控**

§6.1 校音、分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

第八课综合训练3

- 1、知识目标：熟练掌握节奏和音准的演唱技术。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。
- 【重点】音准的把握与节奏的准确对位**
- 【难点】合练时的整体把控**

§6.1 校音、分声部练习	2学时
§6.2 分声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、观摩法、实践法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成对于教学内容的预习以及学习资料的统一整合整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与实践法为主对学生进行演唱技能训练；通过实践法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是合重唱训练整体过程中特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项基本能力并演绎完整的音乐作品，从而实现合重唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。合重唱训练的核心是演绎不同的音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演唱过程与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、实际合重唱水平的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在合唱过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场小组合唱（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 杨鸿年.《合唱训练学》，中央音乐学院出版社，2008 年

(2) 文思隆.《合唱练习曲》，西南师范大学出版社，2019 年.

2、参考书目：

(1) 杨鸿年.《合唱与合唱指挥简明教程》(上、下), 上海音乐学院出版社，2008 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际合唱水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂上协作配合，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些合唱团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）唱训练Ⅱ（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）唱训练Ⅱ（2），英文名称：The Chorus TrainingⅡ（2）

课程编码：0601ZY089

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演声乐方向

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱属声乐艺术范畴，是多声部音乐的一个品种，是以群体歌唱为本体的表演艺术形式之一。

合唱指集体演唱多声部声乐作品的艺术门类。它要求歌唱群体音响的高度统一与协调，是普及性最强、参与面最广的音乐演出形式之一。人声作为合唱艺术的表现工具，有着其独特的优越性，能够最直接地表达音乐作品中的思想情感，激发听众的情感共鸣。

合唱虽与其他声乐演唱形式一样，以发声为基础，以良好的气息支持和良好的共鸣为前提，但合唱在歌唱发声与音色的运用上，在其艺术特点、艺术品质以及艺术表现特征上，却有别于其他歌唱形式。合唱艺术强调的是共性，追求的是谐和、均衡、立体化的和声美，注重的是协调一致、富有变化的音色美。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

教学目标而言，主要是通过对合唱知识、合唱训练技能的传授，对合唱作品的排练与演出实践，培养学生的合唱鉴赏力和演唱多声部合唱歌曲的能力，进而使学生掌握合唱教学的基本方法和合唱训练的技能技巧以及合唱团的组建、排练、演出等组织能力，为学生今后胜任学校课堂音乐教学、开展第二课堂教学活动、参与社会合唱活动打下良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握基本的合唱技能，包括、音准、节奏及音色的统一。

课程目标 2:

建立配合意识,做到相对的力度平衡及统一,完善多声部作品的协调演唱能力

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程,理尊重文化艺术多样性,培养人文主义情怀;通过了解古今中外音乐家的成长经历,树立正确的价值观与人生观;理解音乐学科与其他艺术门类的关联,以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系,开拓视野。

课程目标 4:

培养学生有效管理学习声乐时间与学习任务的自主性和自控力;培养学生不畏困难、持之以恒、的精神品质;通过布置课后自学任务,并在课堂上进行交流讨论,培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合（重）唱的演唱技巧和艺术审美。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合（重）唱的基本理论、基础知识及相互之间的协作意识; 3.1 具有独立研习、分析音乐作品的能力和在表演中进行二度创作的基本能力; 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力;具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.培养良好的合作意识,加深协作精神;理解艺术的育人价值及育人途经和方法,用科学的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养,树立正确的人生观、价值观和世界观; 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力;在训练中培养勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 综合训练 1	第二课 综合训练 2	第三课 学习作品《阿里郎》	第四课 了解作品《阿里郎》的背景	第五课 分声部练习作品《阿里郎》	第六课 全声部练习作品《阿里郎》	第七课 调整作品《阿里郎》的声音	第八课 调整作品《阿里郎》的音乐
课程目标								

							状态	形象
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

合（重）唱训练 II（2）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综合训练 1	2	10
第二课	综合训练 2	2	10
第三课	学习作品《阿里郎》	2	10
第四课	了解作品《阿里郎》的背景	4	20
第五课	分声部练习作品《阿里郎》	4	20
第六课	全声部练习作品《阿里郎》	6	30
第七课	调整作品《阿里郎》的声音状态	6	30
第八课	调整作品《阿里郎》的音乐形象	6	30
合计		32	160

第一课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：建立在合（重）唱训练中基本的意识与能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生合唱能力；明确授课形式；同时了解学生的综合能力，培养协作能力，

支撑课程目标2。

3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生合唱水平与协作水平。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 之前学习情况	0.5学时
§1.1 专业展示 合唱实际水平与能力	1学时
§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.5学时
§1.3 校对，所有音准节奏按照标准校对	1学时

第二课 综合训练2

【教学目标】

1、知识目标：基础音准节奏统一的训练。支撑课程目标1。

2、能力目标：按照规定速度完成音准节奏训练。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高掌握音准节奏能力对于专业的能力的重要性。支撑课程目标3。

【重点】统一速度的不同练声曲训练。

【难点】准确的音准节奏掌握。

§2.1 分声部音准训练	0.5学时
§2.2 分声部节奏训练	0.5学时
§2.3 集体音准节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业：用小组的模式对不同的谱例进行音准节奏训练	0.5学时

第三课 学习作品《阿里郎》

【教学目标】

1、知识目标：校对音准、提升演唱作品。支撑课程目标2。

2、能力目标：听辨准确，促进协作配合的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：演唱综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】作品的准确把握

【难点】对作品中音准节奏的控制

§3.1 音准节奏练习	1学时
-------------	-----

§3.2 分声部训练	1学时
§3.3 集体练习训练	1学时

第四课 了解作品《阿里郎》的背景

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：了解作品背景。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：感受作品风格。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：对把握不同风格作品的能力提升。支撑课程目标4。

- 【重点】作品的准确把握**
- 【难点】作品中节奏音准风格的控制**

§4.1 互相探讨作品背景	1学时
§4.2 理解作品背后深层含义	1学时
§4.3 感受作品的音乐形象	1学时

第五课 分声部练习作品《阿里郎》

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：训练每个声部的音准节奏。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：分声部熟练掌握作品。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：提升对不同作品音准节奏把握的能力。支撑课程目标4。

- 【重点】分声部音准节奏的准确把握**
- 【难点】分声部音准的控制**

§5.1 分小组训练训练	1学时
§5.2 分声部训练	1学时
§5.3 双声部训练	1学时

第六课 全声部练习作品《阿里郎》

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：熟练掌握作品《阿里郎》的演唱技术。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】对作品《阿里郎》的音准把握与节奏准确对位

【难点】合练时的整体把控

第§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

七课 调整作品《阿里郎》的声音状态

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握《阿里郎》的演唱技术。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】作品《阿里郎》的声音状态

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

第八课 调整作品《阿里郎》的音乐形象

- 1、知识目标：熟练掌握理解作品《阿里郎》的音乐形象。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】对作品《阿里郎》音乐形象的把握

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、观摩法、实践法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成对于教学内容《阿里郎》的预习以及学习资料的统一整合整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与实践法为主对学生进行实际演唱技能训练；通过实践法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是合重唱训练整体过程中特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项基本能力并演绎完整的音乐作品，从而实现合重唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。合重唱训练的核心是演绎不同的音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品《阿里郎》，将演唱过程与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会以小组演唱《阿里郎》进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、实际合重唱水平的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在合唱过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场小组合唱（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%

课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 杨鸿年.《合唱训练学》，中央音乐学院出版社，2008 年
- (2) 文思隆.《合唱练习曲》，西南师范大学出版社，2019 年.

2、参考书目：

- (1) 杨鸿年.《合唱与合唱指挥简明教程》(上、下), 上海音乐学院出版社，2008 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际合唱水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂上协作配合，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些合唱团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）唱训练Ⅱ（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）唱训练Ⅱ（3），英文名称：The Chorus TrainingⅡ（3）

课程编码：0601ZY090

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演声乐方向

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱属声乐艺术范畴，是多声部音乐的一个品种，是以群体歌唱为本体的表演艺术形式之一。

合唱指集体演唱多声部声乐作品的艺术门类。它要求歌唱群体音响的高度统一与协调，是普及性最强、参与面最广的音乐演出形式之一。人声作为合唱艺术的表现工具，有着其独特的优越性，能够最直接地表达音乐作品中的思想情感，激发听众的情感共鸣。

合唱虽与其他声乐演唱形式一样，以发声为基础，以良好的气息支持和良好的共鸣为前提，但合唱在歌唱发声与音色的运用上，在其艺术特点、艺术品质以及艺术表现特征上，却有别于其他歌唱形式。合唱艺术强调的是共性，追求的是谐和、均衡、立体化的和声美，注重的是协调一致、富有变化的音色美。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

教学目标而言，主要是通过对合唱知识、合唱训练技能的传授，对合唱作品的排练与演出实践，培养学生的合唱鉴赏力和演唱多声部合唱歌曲的能力，进而使学生掌握合唱教学的基本方法和合唱训练的技能技巧以及合唱团的组建、排练、演出等组织能力，为学生今后胜任学校课堂音乐教学、开展第二课堂教学活动、参与社会合唱活动打下良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握基本的合唱技能，包括、音准、节奏及音色的统一。

课程目标 2:

建立配合意识,做到相对的力度平衡及统一,完善多声部作品的协调演唱能力

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程,理尊重文化艺术多样性,培养人文主义情怀;通过了解古今中外音乐家的成长经历,树立正确的价值观与人生观;理解音乐学科与其他艺术门类的关联,以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系,开拓视野。

课程目标 4:

培养学生有效管理学习声乐时间与学习任务的自主性和自控力;培养学生不畏困难、持之以恒、的精神品质;通过布置课后自学任务,并在课堂上进行交流讨论,培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合（重）唱的演唱技巧和艺术审美。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合（重）唱的基本理论、基础知识及相互之间的协作意识; 3.1 具有独立研习、分析音乐作品的能力和在表演中进行二度创作的基本能力; 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力;具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.培养良好的合作意识,加深协作精神;理解艺术的育人价值及育人途经和方法,用科学的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养,树立正确的人生观、价值观和世界观; 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力;在训练中培养勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 综合训练 1	第二课 综合训练 2	第三课 学习作品《绿的澜沧江》	第四课 了解作品《绿的澜沧江》的	第五课 分声部练习作品《绿的澜沧	第六课 全声部练习作品《绿的澜沧	第七课 调整作品《绿的澜沧江》的	第八课 调整作品《绿的澜沧江》的
课程目标								

				背景	江》	江》	声音状态	音乐形象
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

合（重）唱训练Ⅱ（3）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综合训练 1	2	10
第二课	综合训练 2	2	10
第三课	学习作品《绿的澜沧江》	2	10
第四课	了解作品《绿的澜沧江》的背景	4	20
第五课	分声部练习作品《绿的澜沧江》	4	20
第六课	全声部练习作品《绿的澜沧江》	6	30
第七课	调整作品《绿的澜沧江》的声音状态	6	30
第八课	调整作品《绿的澜沧江》的音乐形象	6	30
合计		32	160

第一课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：建立在合（重）唱训练中基本的意识与能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生合唱能力；明确授课形式；同时了解学生的综合能力，培养协作能力，

支撑课程目标2。

3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生合唱水平与协作水平。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 之前学习情况	0.5学时
§1.1 专业展示 合唱实际水平与能力	1学时
§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.5学时
§1.3 校对，所有音准节奏按照标准校对	1学时

第二课 综合训练2

【教学目标】

1、知识目标：基础音准节奏统一的训练。支撑课程目标1。

2、能力目标：按照规定速度完成音准节奏训练。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高掌握音准节奏能力对于专业的能力的重要性。支撑课程目标3。

【重点】统一速度的不同练声曲训练。

【难点】准确的音准节奏掌握。

§2.1 分声部音准训练	0.5学时
§2.2 分声部节奏训练	0.5学时
§2.3 集体音准节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业：用小组的模式对不同的谱例进行音准节奏训练	0.5学时

第三课 学习作品《绿的澜沧江》

【教学目标】

1、知识目标：校对音准、提升演唱作品。支撑课程目标2。

2、能力目标：听辨准确，促进协作配合的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：演唱综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】作品的准确把握

【难点】对作品中音准节奏的控制

§3.1 音准节奏练习	1学时
-------------	-----

§3.2 分声部训练	1学时
§3.3 集体练习训练	1学时

第四课 了解作品《绿的澜沧江》的背景

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：了解作品背景。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：感受作品风格。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：对把握不同风格作品的能力提升。支撑课程目标4。

- 【重点】作品的准确把握**
【难点】作品中节奏音准风格的控制

§4.1 互相探讨作品背景	1学时
§4.2 理解作品背后深层含义	1学时
§4.3 感受作品的音乐形象	1学时

第五课 分声部练习作品《绿的澜沧江》

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：训练每个声部的音准节奏。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：分声部熟练掌握作品。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：提升对不同作品音准节奏把握的能力。支撑课程目标4。

- 【重点】分声部音准节奏的准确把握**
【难点】分声部音准的控制

§5.1 分小组训练训练	1学时
§5.2 分声部训练	1学时
§5.3 双声部训练	1学时

第六课 全声部练习作品《绿的澜沧江》

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：熟练掌握作品《绿的澜沧江》的演唱技术。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】对作品《绿的澜沧江》的音准把握与节奏准确对位

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

第七课 调整作品《绿的澜沧江》的声音状态

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握《绿的澜沧江》的演唱技术。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】作品《绿的澜沧江》的声音状态

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

第八课 调整作品《绿的澜沧江》的音乐形象

- 1、知识目标：熟练掌握理解作品《绿的澜沧江》的音乐形象。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】对作品《绿的澜沧江》音乐形象的把握

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、观摩法、实践法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成对于教学内容《绿的澜沧江》的预习以及学习资料的统一整合整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与实践法为主对学生进行实际演唱技能训练；通过实践法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是合重唱训练整体过程中特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项基本能力并演绎完整的音乐作品，从而实现合重唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。合重唱训练的核心是演绎不同的音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品《绿的澜沧江》，将演唱过程与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会以小组演唱《绿的澜沧江》进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、实际合重唱水平的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在合唱过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场小组合唱（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%

课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 杨鸿年.《合唱训练学》，中央音乐学院出版社，2008 年

(2) 文思隆.《合唱练习曲》，西南师范大学出版社，2019 年.

2、参考书目：

(1) 杨鸿年.《合唱与合唱指挥简明教程》(上、下), 上海音乐学院出版社，2008 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际合唱水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂上协作配合，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些合唱团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）唱训练Ⅱ（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）唱训练Ⅱ（4），英文名称：The Chorus TrainingⅡ（4）

课程编码：0601ZY091

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演声乐方向

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱属声乐艺术范畴，是多声部音乐的一个品种，是以群体歌唱为本体的表演艺术形式之一。

合唱指集体演唱多声部声乐作品的艺术门类。它要求歌唱群体音响的高度统一与协调，是普及性最强、参与面最广的音乐演出形式之一。人声作为合唱艺术的表现工具，有着其独特的优越性，能够最直接地表达音乐作品中的思想情感，激发听众的情感共鸣。

合唱虽与其他声乐演唱形式一样，以发声为基础，以良好的气息支持和良好的共鸣为前提，但合唱在歌唱发声与音色的运用上，在其艺术特点、艺术品质以及艺术表现特征上，却有别于其他歌唱形式。合唱艺术强调的是共性，追求的是谐和、均衡、立体化的和声美，注重的是协调一致、富有变化的音色美。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

教学目标而言，主要是通过对合唱知识、合唱训练技能的传授，对合唱作品的排练与演出实践，培养学生的合唱鉴赏力和演唱多声部合唱歌曲的能力，进而使学生掌握合唱教学的基本方法和合唱训练的技能技巧以及合唱团的组建、排练、演出等组织能力，为学生今后胜任学校课堂音乐教学、开展第二课堂教学活动、参与社会合唱活动打下良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握基本的合唱技能，包括、音准、节奏及音色的统一。

课程目标 2:

建立配合意识，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演唱能力

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野。

课程目标 4:

培养学生有效管理学习声乐时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合（重）唱的演唱技巧和艺术审美。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合（重）唱的基本理论、基础知识及相互之间的协作意识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品的能力和在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.培养良好的合作意识，加深协作精神；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用科学的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观和世界观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标 \ 课程内容								
	第一课 综合训练 1	第二课 综合训练 2	第三课 学习作品《工尺谱游戏》	第四课 了解作品《工尺谱游戏》的	第五课 分声部练习作品《工尺谱游	第六课 全声部练习作品《工尺谱游	第七课 调整作品《工尺谱游	第八课 调整作品《工尺谱游
课程目标								

				背景	戏》	戏》	声音状态	音乐形象
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合（重）唱训练Ⅱ（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综合训练 1	2	10
第二课	综合训练 2	2	10
第三课	学习作品《工尺谱游戏》	2	10
第四课	了解作品《工尺谱游戏》的背景	4	20
第五课	分声部练习作品《工尺谱游戏》	4	20
第六课	全声部练习作品《工尺谱游戏》	6	30
第七课	调整作品《工尺谱游戏》的声音状态	6	30
第八课	调整作品《工尺谱游戏》的音乐形象	6	30
合计		32	160

第一课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：建立在合（重）唱训练中基本的意识与能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生合唱能力；明确授课形式；同时了解学生的综合能力，培养协作能力，

支撑课程目标2。

3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生合唱水平与协作水平。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 之前学习情况	0.5学时
§1.1 专业展示 合唱实际水平与能力	1学时
§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.5学时
§1.3 校对，所有音准节奏按照标准校对	1学时

第二课 综合训练2

【教学目标】

1、知识目标：基础音准节奏统一的训练。支撑课程目标1。

2、能力目标：按照规定速度完成音准节奏训练。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高掌握音准节奏能力对于专业的能力的重要性。支撑课程目标3。

【重点】统一速度的不同练声曲训练。

【难点】准确的音准节奏掌握。

§2.1 分声部音准训练	0.5学时
§2.2 分声部节奏训练	0.5学时
§2.3 集体音准节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业：用小组的模式对不同的谱例进行音准节奏训练	0.5学时

第三课 学习作品《工尺谱游戏》

【教学目标】

1、知识目标：校对音准、提升演唱作品。支撑课程目标2。

2、能力目标：听辨准确，促进协作配合的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：演唱综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】作品的准确把握

【难点】对作品中音准节奏的控制

§3.1 音准节奏练习	1学时
-------------	-----

§3.2 分声部训练	1学时
§3.3 集体练习训练	1学时

第四课 了解作品《工尺谱游戏》的背景

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作品背景。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：感受作品风格。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对把握不同风格作品的能力提升。支撑课程目标4。

【重点】作品的准确把握

【难点】作品中节奏音准风格的控制

§4.1 互相探讨作品背景	1学时
§4.2 理解作品背后深层含义	1学时
§4.3 感受作品的音乐形象	1学时

第五课 分声部练习作品《工尺谱游戏》

【教学目标】

- 1、知识目标：训练每个声部的音准节奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：分声部熟练掌握作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升对不同作品音准节奏把握的能力。支撑课程目标4。

【重点】分声部音准节奏的准确把握

【难点】分声部音准的控制

§5.1 分小组训练训练	1学时
§5.2 分声部训练	1学时
§5.3 双声部训练	1学时

第六课 全声部练习作品《工尺谱游戏》

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握作品《工尺谱游戏》的演唱技术。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】对作品《工尺谱游戏》的音准把握与节奏准确对位

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

第七课 调整作品《工尺谱游戏》的声音状态

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握《工尺谱游戏》的演唱技术。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】作品《工尺谱游戏》的声音状态

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

第八课 调整作品《工尺谱游戏》的音乐形象

- 1、知识目标：熟练掌握理解作品《工尺谱游戏》的音乐形象。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】对作品《工尺谱游戏》音乐形象的把握

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分声部练习	2学时
§6.2 双声部练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、观摩法、实践法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成对于教学内容《工尺谱游戏》的预习以及学习资料的统一整合整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与实践法为主对学生进行实际演唱技能训练；通过实践法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是合重唱训练整体过程中特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项基本能力并演绎完整的音乐作品，从而实现合重唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。合重唱训练的核心是演绎不同的音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品《工尺谱游戏》，将演唱过程与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会以小组演唱《工尺谱游戏》进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、实际合重唱水平的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在合唱过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场小组合唱（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%

课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 杨鸿年.《合唱训练学》，中央音乐学院出版社，2008 年

(2) 文思隆.《合唱练习曲》，西南师范大学出版社，2019 年.

2、参考书目：

(1) 杨鸿年.《合唱与合唱指挥简明教程》(上、下), 上海音乐学院出版社，2008 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际合唱水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂上协作配合，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些合唱团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴即兴伴奏 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴即兴伴奏 I，英文名称：Piano Impromptu Accompaniment I

课程编码：0601ZY015

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：朱波 **课程组成员：**刘戈

二、课程简介

《钢琴即兴伴奏 I》是音乐学、音乐表演（钢琴、声乐方向）专业的专业核心课程。是一种仅根据旋律便能即兴弹奏出伴奏音乐的技能，该技能在学校的音乐课堂和校外大量的音乐艺术活动中都能广泛运用，具有很强的适应性与实用性。本课程是理论课程，本学期共 32 学时，2 学分，全部为理论学时。主要采用课堂讲授与指导的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、和声的应用，音型的合理选择，前奏、间奏、尾奏的设计等，具备为歌曲或乐曲配置相应伴奏的能力，培养钢琴的综合能力和艺术实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：

认识音乐教师职业的专业性，形成强烈的职业认同，增强从教意愿，具有正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：

掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路。

课程目标 3：

具备钢琴即兴伴奏的音乐审美鉴赏能力和基本教学能力，做到会讲解，能示范，并具备音乐

作品的即兴编配能力及演奏能力，具备良好的人文素养。

课程目标 4:

具备灵活运用钢琴即兴伴奏综合知识进行实践编配的能力，具备多声部配合协作能力和良好的音乐二度创作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育情怀	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐学、音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 钢琴即兴伴奏 的基础与原理	第二章 八度内伴奏音 型的有旋律伴 奏	第三章 低音与八度内 伴奏音型的有 旋律伴奏	第四章 低音与八度内 伴奏音型的无 旋律伴奏
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	L	M	M
课程目标 4	M	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴即兴伴奏 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	钢琴即兴伴奏的基础与原理	8	12
第二章	八度内伴奏音型的有旋律伴奏	10	16
第三章	低音与八度内伴奏音型的有旋律伴奏	6	10
第四章	低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏	8	12
合计		32	50

第一章 钢琴即兴伴奏的基础与原理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴即兴伴奏的基础知识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将先修课程的能力运用到钢琴即兴伴奏的学习中。支撑课程目标1。

【重点】钢琴即兴伴奏的原理。

【难点】钢琴即兴伴奏的基本能力训练方法。

- | | |
|------------------------|-----|
| §1.1 钢琴即兴伴奏的演奏与和声基础 | 2学时 |
| §1.2 钢琴即兴伴奏的原理 | 2学时 |
| §1.3 钢琴即兴伴奏的基本能力训练方法 | 2学时 |
| §1.4 伴奏音型的基本形式与歌曲的即兴伴奏 | 2学时 |

第二章 八度内伴奏音型的有旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握编配和声和选择音型的原则。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将八度内伴奏音型运用到有旋律伴奏的实践编配中。支撑课程目标3。

【重点】和声在八度内伴奏音型中的运用。

【难点】伴奏音型的变化形式。

- | | |
|------------------------|-----|
| §2.1 八度内伴奏音型的特点与性质 | 2学时 |
| §2.2 和声在八度内伴奏音型中的运用（一） | 2学时 |
| §2.3 和声在八度内伴奏音型中的运用（二） | 2学时 |
| §2.4 伴奏音型的变化形式与表现力 | 2学时 |
| §2.5 八度内伴奏音型的综合运用 | 2学时 |

第三章 低音与八度内伴奏音型的有旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握低音与八度内伴奏音型的音响特点及构成原理。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将低音与八度内伴奏音型运用到有旋律伴奏的实践编配中。支撑课程目标3。

【重点】低音与八度内伴奏音型的结合。

【难点】低音与八度内伴奏音型的结合。

§3.1 有旋律伴奏的音型构成与特点	2学时
§3.2 低音与八度内伴奏音型的结合（有旋律伴奏）	2学时
§3.3 低音与八度内伴奏音型的扩展	2学时

第四章 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握无旋律伴奏的用途和编配方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：灵活运用低音与八度内伴奏音型弹奏无旋律伴奏，对作品进行二度创作。支撑课程目标4。

【重点】混声合唱的原理。

【难点】混声四部合唱独特的审美体系与技术要求。

§4.1 无旋律伴奏音型的构成与特点	2学时
§4.2 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏（一）	2学时
§4.3 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏（二）	2学时
§4.4 无旋律伴奏音型的扩展	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是钢琴即兴伴奏的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到作品的编配重，从而实现即兴伴奏能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是即兴编配和演奏音乐作品，结合时代背景和不同时期的音乐理论才能更准确的对作品进行二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路	期末考试
课程目标 3	钢琴即兴伴奏的基本教学能力，讲解，示范，音乐作品的即兴编配能力及演奏能力	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为歌曲钢琴即兴伴奏编配与演奏考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 葛世杰.《钢琴即兴伴奏宝典》[M].上海:上海音乐出版社,2012年.

2. 教学参考书

(1) 刘聪、韩冬.《新编钢琴即兴伴奏教程》[M].北京:人民音乐出版社,2002年.

(2) 刘聪.《歌曲伴奏的即兴编配与弹奏》[M].上海:上海教育出版社,2003年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品按时练习。	有基本的自律性，对于作品练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品。
课程目标 2	具备很好的和声编配能力和钢琴演奏基础，准确分析作品并演奏作品。	具备较好的和声编配能力和钢琴演奏基础，较准确分析作品并演奏作品。	具备一定的和声编配能力和钢琴演奏基础，具备对作品的基本分析和演奏能力。	和声编配能力不足，演奏基础薄弱，多作品的分析较为浅显，演奏能力薄弱。	和声编配能力和演奏基础差，不能完整分析作品和演奏作品。
课程目标 3	具备钢琴即兴伴奏的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备钢琴即兴伴奏的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：朱波

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 III（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 III（1），英文名称：Piano III（1）

课程编码：0601ZY034

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴 III 是音乐表演专业钢琴方向学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为毕业音乐会做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	2	30
奏鸣曲	6	70
复调作品	4	40
乐曲	4	40
合计	16	180

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼快速练习曲作品299中后期、车尔尼钢琴练习曲作品740程度的曲目2首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼练习曲50首作品740；（3）克拉莫练习曲；（4）莫什科夫斯基练习曲作品72

奏鸣曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏1套奏鸣曲（三个乐章）。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点。

【难点】奏鸣曲连接部的弹奏和理解。

建议曲目范围：（1）海顿奏鸣曲集；（2）莫扎特奏鸣曲集；（3）贝多芬奏鸣曲集

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫创意曲集；（2）巴赫《小前奏曲与赋格》（3）巴赫《英国组曲》；（4）巴赫《法国组曲》

乐曲

【教学目标】

4、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

5、能力目标：能完整演奏1首中国钢琴作品。支撑课程目标2。

6、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握中国乐曲的音乐风格。

【难点】准备把握好中国作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼作品740程度的中国钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题

的能力。

6. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（4） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

（5） 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
------	------	------	---------

课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(6) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(7) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		

课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《车尔尼练习曲 299》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (3) 车尔尼.《车尔尼练习曲 740 (699)》(第一版)[M]. 北京：人民音乐出版社，1957 年.
- (4) 巴赫.《巴赫平均律钢琴曲集》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (5) 肖邦.《肖邦练习曲集》(第一版) [M].上海：上海教育出版社，2010 年.
- (6) 李斯特.《李斯特钢琴全集》(第一版) [M].上海：上海音乐出版社，2007 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版) [M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqgq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：刘戈

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 III（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 III（2），英文名称：Piano III（2）

课程编码：0601ZY035

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴 III 是音乐表演专业钢琴方向学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为毕业音乐会做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	2	30
奏鸣曲	6	70
复调作品	4	40
乐曲	4	40
合计	16	180

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼快速练习曲作品299中后期、车尔尼钢琴练习曲作品740程度的曲目2首。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼快速练习曲作品299；（2）车尔尼练习曲50首作品740；（3）克拉莫练习曲；（4）莫什科夫斯基练习曲作品72

奏鸣曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏1套奏鸣曲（三个乐章）。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好

基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点。

【难点】奏鸣曲连接部的弹奏和理解。

建议曲目范围：（1）海顿奏鸣曲集；（2）莫扎特奏鸣曲集

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫创意曲集；（2）巴赫《小前奏曲与赋格》（3）巴赫《英国组曲》；（4）巴赫《法国组曲》

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1首中国钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握中国乐曲的音乐风格。

【难点】准备把握好中国作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼299中后期程度的中国钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当

布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

（2） 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
------	------	------	---------

课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		

课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

(1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.

(2) 车尔尼.《车尔尼练习曲 299》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1995 年.

(3) 车尔尼.《车尔尼练习曲 740 (699)》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1957 年.

(4) 巴赫.《巴赫平均律钢琴曲集》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年.

(5) 肖邦.《肖邦练习曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2010 年.

(6) 李斯特.《李斯特钢琴全集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2007 年.

(7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.

(8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

(1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>

(2) 网址：<https://www.hqgq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：刘戈

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 III（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 III（3），英文名称：Piano III（3）

课程编码：0601ZY036

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴 III 是音乐表演专业钢琴方向学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为毕业音乐会做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	4	50
奏鸣曲	12	100
复调作品	8	80
乐曲	8	70
合计	32	300

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼练习曲作品740，肖邦、李斯特、拉赫玛尼诺夫等高难度技巧的练习曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼练习曲50首作品740；（2）肖邦练习曲；（3）李斯特练习曲；
（4）拉赫玛尼诺夫练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏完整的1套奏鸣曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期、浪漫主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期、浪漫主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、

4。

【重点】掌握古典主义、浪漫主义时期奏鸣曲的结构特点。

【难点】奏鸣曲连接部的弹奏和理解。

建议曲目范围：（1）贝多芬奏鸣曲集 （2）舒伯特奏鸣曲 （3）浪漫主义时期奏鸣曲

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫《英国组曲》（2）巴赫《法国组曲》（3）巴赫《十二平均律》

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1首乐曲或者中国钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握外国作品及中国乐曲的音乐风格。

【难点】准备把握好作品的风格特点。

建议曲目范围：1、弹奏难度相当车尔尼作品740程度及以上的中国钢琴作品。2、弹奏难度相当车尔尼作品740程度及以上的古典主义、浪漫主义时期的作品

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴

演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

（2） 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		

课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《车尔尼练习曲 299》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (3) 车尔尼.《车尔尼练习曲 740 (699)》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1957 年.
- (4) 巴赫.《巴赫平均律钢琴曲集》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (5) 肖邦.《肖邦练习曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2010 年.
- (6) 李斯特.《李斯特钢琴全集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2007 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqqq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：白丹

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 III（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 III（4），英文名称：Piano III（4）

课程编码：0601ZY037

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴 III 是音乐表演专业钢琴方向学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为毕业音乐会做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	4	50
奏鸣曲	12	100
复调作品	8	80
乐曲	8	70
合计	32	300

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏肖邦、李斯特、拉赫玛尼诺夫等高难度技巧的音乐会练习曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）肖邦练习曲；（2）李斯特练习曲；（3）拉赫玛尼诺夫练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏完整的1套奏鸣曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏了解浪漫主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理浪漫主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握浪漫主义时期奏鸣曲的结构特点。

【难点】奏鸣曲连接部的弹奏和理解。

建议曲目范围：浪漫主义时期奏鸣曲

复调作品

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：巴赫《十二平均律》

乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能完整演奏1首乐曲或者中国钢琴作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握外国作品及中国乐曲的音乐风格。

【难点】准备把握好作品的风格特点。

建议曲目范围：1、中国钢琴作品。2、弹奏难度相当肖邦练习曲程度及以上的浪漫主义及近现代时期的钢琴作品

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课

后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

（2） 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《车尔尼练习曲 299》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (3) 车尔尼.《车尔尼练习曲 740 (699)》(第一版)[M]. 北京：人民音乐出版社，1957 年.
- (4) 巴赫.《巴赫平均律钢琴曲集》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (5) 肖邦.《肖邦练习曲集》(第一版) [M].上海：上海教育出版社，2010 年.
- (6) 李斯特.《李斯特钢琴全集》(第一版) [M].上海：上海音乐出版社，2007 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版) [M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqqq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：白丹

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 III（5）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 III（5），英文名称：Piano III（5）

课程编码：0601ZY038

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴 III 是音乐表演专业钢琴方向学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为毕业音乐会做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
练习曲	4	40
奏鸣曲	8	100
复调作品	10	80
乐曲	10	100
合计	32	320

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼快速练习曲作品740、莫什科夫斯基、肖邦、李斯特等高难度练习曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼快速练习曲作品740；（2）莫什科夫斯基练习曲作品72；（3）肖邦练习曲op.10和op.25；（4）李斯特练习曲。

奏鸣曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能完整弹奏古典或者浪漫主义时期1套奏鸣曲。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期以及浪漫主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期及浪漫主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握浪漫主义奏鸣曲的曲式结构特点。

【难点】奏鸣曲技术方面的难点以及作品的音乐色彩和复杂的内部结构。

建议曲目范围：（1）贝多芬奏鸣曲集；（2）勃拉姆斯奏鸣曲集；（3）舒伯特奏鸣曲集；（4）普罗科菲耶夫奏鸣曲集。

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏复调音乐作品要求对曲式结构进行准确分析，通过严谨、细致的训练来掌握复调作品独特的艺术风格。

【难点】注意声部横向线条的同时兼顾声部纵向的关系，根据作曲家创作时乐器的特点，进行触键和音色的处理。

建议曲目范围：（1）巴赫《英国组曲》；（2）巴赫《法国组曲》；（3）巴赫《十二平均率》；（4）《赋格的艺术》。

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1到2首中外钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力。把握好音乐风格同时抓住作品背后深厚的音乐内涵，培养学生独立思考的能力，在完整展现音乐同时进行再度创作，表达出独特的音乐风格。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握各个时期作品的音乐风格。了解中国作品的民族风格。

【难点】准确掌握不同时期不同作家的音乐风格，注意和声的色彩，句子的抒情性。

建议曲目范围：门德尔松、舒曼、肖邦、李斯特、拉赫玛尼诺夫等作家的作品。中国作品上选择弹奏相当车尔尼作品740以上程度的钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为

现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

(1) 弹奏作业回课 (10%)

考核内容	考核方式	成绩比例 (%)	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

(2) 任务单与课堂讨论 (占比 10%)

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例 (%)
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 专业观摩 (占比 20%)

考核内容	考核标准	成绩比例 (%)
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试 (60%)

考核要点	评分标准	成绩比例 (%)
乐曲弹奏的完整性	优秀 (20)、良好 (16)、一般 (12)	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀 (15)、良好 (12)、一般 (9)、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀 (40)、良好 (32)、一般 (24)	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀 (10)、良好 (8)、一般 (6)、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀 (10)、良好 (8)、一般 (6)	6%
表演的自然大方	好 (5)、一般 (3)	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《车尔尼练习曲 299》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (3) 车尔尼.《车尔尼练习曲 740 (699)》(第一版)[M]. 北京：人民音乐出版社，1957 年.
- (4) 巴赫.《巴赫平均律钢琴曲集》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (5) 肖邦.《肖邦练习曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2010 年.
- (6) 李斯特.《李斯特钢琴全集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2007 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqgq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：唐丹

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 III（6）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 III（6），英文名称：Piano III （6）

课程编码：0601ZY039

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业主课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴 III 是音乐表演专业钢琴方向学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为毕业音乐会做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
练习曲	4	40
奏鸣曲	10	120
复调作品	8	80
乐曲	10	120
合计	32	360

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼快速练习曲作品740、莫什科夫斯基、肖邦、李斯特等高难度练习曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】全面提高钢琴演奏技巧，学习多样的触键方法，增强演奏的音乐表现力。

建议曲目范围：（1）克列门蒂名手之道练习曲；（2）莫什科夫斯基练习曲作品72；（3）肖邦练习曲op.10和op.25；（4）李斯特练习曲；（5）拉赫玛尼诺夫练习曲。

奏鸣曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能完整弹奏各个时期中的作曲家的1套奏鸣曲。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏了解各个时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理各个时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握浪漫主义或近现代奏鸣曲的曲式结构特点和风格特征。

【难点】奏鸣曲技术方面的难点以及戏剧性的旋律，近现代的音乐技法和复杂的内部结构。

建议曲目范围：（1）贝多芬奏鸣曲集；（2）舒伯特奏鸣曲集；（3）普罗科菲耶夫奏鸣曲集；（4）斯克里亚宾奏鸣曲集。

复调作品

【教学目标】

1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏复调音乐作品要求对曲式结构进行准确分析，通过严谨、细致的训练来掌握复调作品内部结构的平衡，理性又不失美感。

【难点】注意声部横向线条的同时兼顾声部纵向的关系，主题和对题声部之间的和谐统一。

建议曲目范围：（1）巴赫《英国组曲》；（2）巴赫《帕蒂塔》；（3）巴赫《十二平均率》；（4）《赋格的艺术》。

乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏1到2首中外钢琴作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力。把握好音乐风格同时抓住作品背后深厚的音乐内涵，培养学生独立思考的能力，在完整展现音乐同时进行再度创作，表达出独特的音乐风格。支撑课程目标3、4。

【重点】1.准确把握各个时期作品的音乐风格。培养学生具备对乐曲的整体驾驭能力。2.通过中国作品的学习了解中国钢琴作品中的音乐特征和民族性。

【难点】准确掌握不同时期不同作家的音乐风格，细腻完美的演奏，使其演奏知识与水平更

加系统和专业化。

建议曲目范围：肖邦、李斯特、拉赫玛尼诺夫、德彪西、拉威尔、斯克里亚宾等作家的作品。中国作品上选择《钢琴基础教程》、《中国作品选》或者弹奏相当车尔尼作品740以上程度的中国钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

(1) 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

(2) 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(3) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《车尔尼练习曲 299》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (3) 车尔尼.《车尔尼练习曲 740 (699)》(第一版)[M]. 北京：人民音乐出版社，1957 年.
- (4) 巴赫.《巴赫平均律钢琴曲集》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (5) 肖邦.《肖邦练习曲集》(第一版)[M].上海：上海教育出版社，2010 年.
- (6) 李斯特.《李斯特钢琴全集》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，2007 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版)[M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版)[M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqqq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：唐丹

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 III》（7）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴 III，英文名称：Piano III

课程编码：0601ZY251

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业主课

先修课程：和声、曲式、中国音乐史、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴 III 是音乐表演专业钢琴方向学生的专业主课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是技巧训练及运用、古典奏鸣曲、复调作品演奏，及不同时期乐曲演奏。

本课程培养学生对钢琴演奏体系的系统认知，同时加深学生的实际演奏水平和对不同时期作品的了解。同时学生因具备可以娴熟的运用演奏技巧将音乐作品传达给观众，并产生一定的音乐共鸣。学好该课程，为学生毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基本理论、熟练运用各种钢琴演奏技巧和基本触键方法，能够独立分析不同时期的钢琴作品，具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，勤奋练习、多了解相关专业的最新动态和国家政策、多参与各种艺术实践和国内外比赛。为毕业后从事钢琴演奏和教学、音乐研究和钢琴艺术指导等相关工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：让学生初步形成系统的钢琴演奏理论框架，并在学生原有基础上进一步提高钢琴演奏水平，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、增强舞台经验克服演奏心态中的消极情绪，为毕业音乐会做好准备。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 教育理念	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 专业素养	具备较强的钢琴演奏能力，基本掌握不同类型的演奏技巧和触键方式，能较好地演绎不同时期作品，并具备演出实践能力。	课程目标 1 课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、艺术实践、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	技巧训练及 运用	古典奏鸣曲	复调作品演 奏	不同时期乐 曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
技巧训练及运用	2	30
古典奏鸣曲	4	40
复调作品演奏	4	40
不同时期乐曲	6	70
合计	16	180

技巧训练及运用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴演奏中不同织体的技巧运用和演奏方法，同时了解练习曲（针对不同技巧类型创作的曲目）在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练快速弹奏车尔尼练习曲《740》或其他同等难度的技巧性练习曲2首。音乐会技巧性练习曲一首（如肖邦练习曲）支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、枯燥单一的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼练习曲50首作品740；（2）克拉莫练习曲；（3）莫什科夫斯基练习曲作品72；（4）克列门蒂练习曲；（5）莫谢莱斯24首钢琴练习曲（6）肖邦练习曲op10, 25（7）拉赫玛尼诺夫音画练习曲op33（8）德彪西12首练习曲（9）李斯特音乐会练习曲S144,145

古典奏鸣曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的发展动机和展开方法，了解西方音乐史中古典时期的基本创作

特征和结构特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：完整演奏全套古典奏鸣曲（所有乐章）。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握演奏风格特征；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点。

【难点】奏鸣曲的风格特征和精确触键的掌控。

建议曲目范围：（1）海顿奏鸣曲集；（2）莫扎特奏鸣曲集 （3）贝多芬奏鸣曲集

复调作品演奏

【教学目标】

1、知识目标：了解复调作品在钢琴中的运用，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能弹奏1首三声部以上的复调音乐作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫《平均律钢琴曲集》（2）肖斯塔科维奇《前奏曲与赋格》（3）巴赫《英国组曲》；（4）巴赫《法国组曲》

不同时期乐曲

【教学目标】

1、知识目标：了解不同作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。

2、能力目标：能完整演奏二首中外钢琴作品（其中一首必须为中国作品）。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握不同时期乐曲的音乐风格。

【难点】准备把握好中国作品的人文情怀。

建议曲目范围：（1）肖邦《夜曲集》《圆舞曲集》《波兰舞曲集》《马祖卡曲集》《即兴曲与幻想曲》（2）门德尔松《无词歌》（3）舒伯特《即兴曲与音乐瞬间》（4）德彪西《前奏曲

集》《贝加莫组曲》《为钢琴而作》《版画集》（5）储望华钢琴作品曲选

六、课程教学手段和基本方法

1 主要通过讲授法完成主要的钢琴教学。通过讲授不同乐曲的创作背景，风格特征来让学生更好的理解不同风格乐曲的演奏要求，并通过实际练习演奏来最终完成整首乐曲的学习和演奏。

2 教师在课堂中因多注意和学生的互动教学。教师可以通过课堂上的曲目演奏示范让学生更好的倾听音乐中需要产生的音色和演奏效果，学生也可以通过模仿教师的演奏方法触键姿势更好的达到演奏中需要的触键方法和弹奏技巧。

3 多利用网络资源，让学生学习倾听当今国内外专家大师的专著书籍和演奏音频，学习专家对钢琴艺术最新流派的认知看法，以及了解一流演奏水平的标准从而更好地激励自身朝着这个目标不断学习进步。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理和技巧性练习	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、触键方法及演奏奏技巧，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	毕业音乐会、专业观摩、艺术实践
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩、毕业音乐会

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	弹奏作业回课	任务单+课堂讨论	专业观摩
--------	------	--------	----------	------

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 克拉莫.《克拉莫 60 首钢琴练习曲》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 肖邦.《肖邦练习曲》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (3) 车尔尼.《车尔尼练习曲 740》(第一版)[M]. 北京：人民音乐出版社，1957 年.
- (4) 巴赫.《巴赫平均律钢琴曲集》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1997 年.
- (5) 肖邦.《肖邦夜曲集》(波兰国家版) [M].上海：上海教育出版社，2006 年.
- (6) 门德尔松.《无词歌》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，2007 年.
- (7) 褚望华.《褚望钢琴作品集》(第一版) [M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1994 年.
- (9) 莫扎特.《莫扎特奏鸣曲集》(维也纳原始版) [M].上海：上海教育出版社，2005 年.
- (10) 莫扎特.《贝多芬奏鸣曲集》(维也纳原始版) [M].上海：上海教育出版社，2005 年.
- (11) 莫扎特.《海顿奏鸣曲集》(维也纳原始版) [M].上海：上海教育出版社，2005 年.

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行改进并通过大量练习加以巩固，确保演奏能力得到提升。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：杨淞钰

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴艺术史（Ⅱ）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴艺术史（Ⅱ），英文名称：History of Keyboard Literature

课程编码：0601ZY041

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、钢琴基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

《钢琴艺术史（Ⅱ）》属于音乐表演专业必修课程。钢琴音乐是音乐艺术领域中一个极为重要的组成部分，钢琴艺术的历史是钢琴专业方向的学生必须具备的知识储备。本课程主要讲授欧洲为主体的西方钢琴音乐简史，内容涵盖巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期及印象主义时期到二十世纪的钢琴音乐文化发展概况。通过系统分析各阶段的代表作家、代表作品，了解主要音乐家的艺术特色和音乐史上的地位影响、各时期的音乐风格特点、重要钢琴学派等。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐基本乐理、作曲技术理论等多种学科知识来阐述西方钢琴音乐历史的发展与音乐艺术风格的演变。要求学生学习该课程后，掌握不同历史时期的钢琴音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名钢琴音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和音乐实践活动打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《钢琴艺术史》研究钢琴音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握西方钢琴音乐历史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、重要作曲家及其代表作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的音乐理论基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解西方主要作曲家及其钢琴作品；了解西方钢琴主要体裁形式；了解各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品；构建较为完备的钢琴音乐基础知识体系。

课程目标 2：能够理解著名作曲家的著名钢琴的风格与当时社会文化背景之间的关系；能够理解钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；能够对著名钢琴作品艺术特征具有深入的理解；培养学生具有较强的艺术理解能力和分析能力；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3：能够分析鉴赏重要的钢琴音乐作品，对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	H	H	H	M	L	H
课程目标 3			H	H	H	L	L	H
课程目标 4			M	M	L	L		M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	键盘乐器的历史沿革	2	4
第二章	约·塞·巴赫之前的键盘音乐	2	6
第三章	约·塞·巴赫及其同时代的主要键盘作曲家	6	18
第四章	古典时期的钢琴音乐	8	24
第五章	浪漫时期的钢琴音乐	8	24
第六章	19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐	2	6
第七章	20 世纪法国印象主义的钢琴音乐	1	4
第八章	20 世纪（印象主义以后）的钢琴音乐	自学	自学
第九章	钢琴音乐在中国的发展	3	9
合计		32	95

第一章 键盘乐器的历史沿革

【教学目标】

- 1、知识目标：键盘乐器的构造与发音原理，键盘乐器的历史沿革。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解键盘乐器发展变化的历史，理解键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过键盘乐器形制的发展及其对音乐历史发展的影响，树立历史唯物主义世界观，人生观。支撑课程目标3。

【重点】键盘乐器的构造与发音原理，键盘乐器的历史沿革。

【难点】键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。

§1.1 概述	0.5 学时
§1.2 管风琴	0.25 学时
§1.3 古钢琴	0.25 学时
§1.4 钢琴	0.75 学时
§1.5 结语	0.25 学时

第二章 约·塞·巴赫之前的键盘音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：中世纪后期至约·塞·巴赫之前键盘音乐的形成与发展。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解中世纪后期至约·塞·巴赫之前键盘音乐的形成与发展过程，理解社会历史背景对键盘音乐文化的影响。支撑课程目标2。

【重点】巴洛克后半期的键盘音乐的发展。

【难点】巴洛克后半期的键盘音乐的体裁形式。

§2.1 中世纪后期的键盘音乐（1300-1500）	0.5 学时
§2.2 文艺复兴时期的键盘音乐（1500-1600）	0.5 学时
§2.3 巴洛克前半期的键盘音乐（1600-1675）	0.5 学时
§2.4 巴洛克后半期的键盘音乐（1675-1750）	0.5 学时

第三章 约·塞·巴赫及其同时代的主要键盘作曲家

【教学目标】

- 1、知识目标：了解约·塞·巴赫的键盘音乐创作及其风格特点，了解约·塞·巴赫同时代的键盘音乐作曲家及其音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解约·塞·巴赫的键盘音乐创作及其风格特点，能够熟悉约·塞·巴赫同时代的键盘音乐作曲家的音乐创作及其与约·塞·巴赫风格的区别。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对约·塞·巴赫的键盘音乐的理解，培养复调音乐的审美能力与艺术价值判断能力。支撑课程目标3。

【重点】约·塞·巴赫的键盘音乐创作。

【难点】约·塞·巴赫的键盘音乐风格特点与艺术价值。

§3.1 约·塞·巴赫	2 学时
§3.2 乔治·弗里德里克·亨德尔	1 学时
§3.3 洛可可时期	0.5 学时
§3.4 多梅尼科·斯卡拉蒂	0.5 学时

第四章 古典时期的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古典主义时期的社会历史背景与主要思潮，了解古典主义时期音乐风格的变化，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解古典主义时期的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能

够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握古典主义时期键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对古典主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】古典主义时期重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】古典主义时期重要作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§4.1 从巴洛克到古典时期的过渡	1 学时
§4.2 约瑟夫·海顿	1 学时
§4.3 沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特	1.5 学时
§4.4 穆齐奥·克莱门第	0.5 学时
§4.5 路德维希·凡·贝多芬	4 学时

第五章 浪漫时期的钢琴音乐

【教学目标】

1、知识目标：了解浪漫主义时期的社会历史背景与主要思潮，了解浪漫主义时期音乐风格的变化，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应理解浪漫主义时期的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握浪漫主义时期键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对浪漫主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】浪漫主义时期重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】浪漫主义时期重要作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§5.1 概述	1 学时
§5.2 弗朗兹·舒伯特	1 学时
§5.3 费里克斯·门德尔松·巴托尔蒂	1 学时
§5.4 罗伯特·舒曼	1 学时
§5.5 弗雷德里克·肖邦	2 学时
§5.6 弗朗兹·李斯特	1 学时
§5.7 约翰内斯·勃拉姆斯	1 学时

第六章 19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐

【教学目标】

1、知识目标：了解19世纪欧洲民族乐派的社会历史背景与主要思潮，了解19世纪欧洲民族乐派与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解19世纪欧洲民族乐派的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握19世纪欧洲民族乐派键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对民族乐派键盘音乐的鉴赏与审美能力。思考民族乐派键盘音乐的发展对我国键盘音乐发展的借鉴意义。支撑课程目标3。

【重点】19世纪欧洲民族乐派重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】19世纪欧洲民族乐派作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§6.1概述	1学时
§6.2 俄罗斯民族乐派	1学时
§6.3 挪威钢琴民族乐派	自学
§6.4西班牙民族乐派	自学
§6.5法国民族乐派	自学

第七章 20 世纪法国印象主义的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解20世纪法国印象主义的社会历史背景与主要思潮，了解20世纪法国印象主义与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解20世纪法国印象主义的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握20世纪法国印象主义键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对20世纪法国印象主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】20世纪法国印象主义重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】20世纪法国印象主义作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§7.1概述	0.25学时
§7.2 克洛德·德彪西	0.5学时
§7.3 莫里斯·拉威尔	0.25学时

第八章 20 世纪（印象主义以后）的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解20世纪的社会历史背景与主要思潮，了解20世纪音乐风格的多元化发展，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解20世纪的社会历史背景与主要思潮对音乐风格多元化变化的影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解20世纪键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对20世纪键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】20世纪重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】20世纪作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

第九章 钢琴音乐在中国的发展

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴音乐进入中国的基本情况，了解中国钢琴音乐创作的基本情况。支撑课程目标1。

- 2、能力目标：能够认识理解钢琴艺术在中国的发展及其与中国文化的关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：思考钢琴艺术在中国的发展所经历的艰难历程及其与社会历史背景的关系，增强民族自信心，致力于中华民族的伟大复兴。支撑课程目标3。

【重点】中国钢琴音乐创作的基本情况。

【难点】钢琴艺术在中国的发展及其与中国文化的关系。

§9.1 1949年以前的钢琴音乐	1学时
§9.2 1949年-1979年的钢琴音乐	1学时
§9.3 1979年以后的钢琴音乐	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 北京：人民音乐出版社，2003 年。

2.参考书目：

[1] Patricia Follows-Hdammondxinan1. 钢琴艺术三百年[M]. 冯丹，姚纯青译. 重庆·北碚：西南师范大学出版社, 1998 年。

[2] 唐纳德·杰·格劳特. 西方音乐史(第 6 版) [M]. 余志刚译. 北京：人民音乐出版社，2010 年。

3.网上资源：

学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<https://www.icourse163.org/spoc/course/NEU-1205963804>
东北大学钢琴艺术及名著欣赏慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方主要作曲家及其钢琴作品；熟练掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；充分了解中国著名钢琴音乐作品。	充分了解西方主要作曲家及其钢琴作品；熟练掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品。	比较了解西方主要作曲家及其钢琴作品；较好掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；比较了解中国著名钢琴音乐作品。	了解西方主要作曲家及其钢琴作品；掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品。	不了解西方主要作曲家及其钢琴作品；不掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；不了解中国著名钢琴音乐作品。
课程目标 2	熟练掌握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；充分把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	充分把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；充分把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	比较熟练掌握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；比较了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；不能把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	对钢琴音乐艺术实践有很强的音乐审美及鉴赏能力；高度具备从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有较强的音乐审美及鉴赏能力；充分具备运用从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有基本的音乐审美及鉴赏能力；基本具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；不具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以

	的写作能力。	的写作能力。	的写作能力。	的写作能力。	及初步的写作能力。
--	--------	--------	--------	--------	-----------

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴艺术指导 II》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：钢琴艺术指导 II（1） 英文名称：The Piano Art Direction II（1）

课程编码：0601ZY042

学 分：2.0

总 学 时：32

适用专业：钢琴表演方向

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、和声、曲式、乐理、视唱练耳、音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：李静

二、课程简介

本课程为音乐表演（钢琴方向）必修课，是钢琴演奏艺术的一个分支，在声乐、器乐以及舞蹈表演领域内发挥了重大作用。钢琴艺术指导作为艺术教育和艺术实践的重要组成部分，是艺术再创造的一个过程，无论是器乐曲、声乐曲还是舞蹈伴奏，都是由演奏者、演唱者和舞者共同完成的一门合作艺术。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习，首先，能熟练的掌握和演奏不同风格、不同时期的声乐与器乐作品的钢琴伴奏，具有较高的正谱视奏能力，对常用的伴奏曲目有一定量的积累。其次，具有良好的心理素质 and 舞台调控能力，需与演唱、演奏者配合默契。最后，对作品的处理需要有深入的研究和理论的支撑。通过本学期 32 学时的学习，较好的掌握中外艺术歌曲的钢琴伴奏知识，具备一定的艺术指导能力。

2、具体目标

课程目标 1：熟练掌握钢琴伴奏的基本演奏概念、远离、构建较完备的钢琴演奏知识体系，具备一定的快速试奏能力

课程目标 2：针对不同时期作曲家的作品进行演奏、积累一定的曲目量

课程目标 3：通过学习艺术歌曲的伴奏，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀的中外艺术歌曲的学习和传承，强化学生的思想素

养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。

课程目标 4: 与合作者之间的协作、沟通交流能力提升。能辨析演唱者的音乐基本素养，具备一定的团队合作经验；具备创新意识，培养学生团队协作学习、沟通的能力以及良好的和谐人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.系统掌握音乐表演的基本理论和基础知识、熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	2.2 熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内 容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术指导 II》(1) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
第一章	钢琴演奏技巧的基本原则	4	12
第二章	中国艺术歌曲钢琴伴奏的演奏与讲解	10	35
第三章	外国艺术歌曲钢琴伴奏的演奏与讲解	10	35
第四章	与演唱者的合作实践	8	28
合计		32	110

第一章 钢琴演奏技巧的基本原则

【教学目标】

1. 知识目标：了解钢琴的演奏技巧的基本原则，将钢琴演奏技巧的标准总结为协调、稳定、灵活、敏锐等四项，并逐一讲解。
2. 能力目标：熟练掌握钢琴独奏的技术。
3. 价值目标：本着从实践出发的原则，通过对钢琴伴奏技巧的特点做出具体的介绍和讲解。

【重点】了解钢琴演奏相关的技术。

【难点】熟练掌握钢琴演奏技巧。

【授课方法】课堂讲授及示范为主，课堂练习与课下练习为辅

【授课内容】

§1.1 钢琴演奏技术中的织体技术

§1.2 钢琴演奏技术中的歌唱性技术

§1.3 钢琴踏板技术概述

第二章 中国艺术歌曲钢琴伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解艺术歌曲体裁，中国艺术歌曲钢琴伴奏织体的作用。
- 2、能力目标：能快速视奏曲目，熟练运用钢琴演奏技巧。

3、价值目标：中国艺术歌曲伴奏织体表现丰富，极大限度的发挥了钢琴的艺术表现力，起到了渲染歌曲的氛围，揭示内心情感，塑造歌曲背景的重要作用。

【重点】积累演奏多种风格的中国艺术歌曲。

【难点】发掘歌曲内涵，表现音乐形象，构架诗词与音乐之间的桥梁等方面。

【授课内容】

§2.1 《思乡》、《春思曲》、《玫瑰三愿》、《听雨》、《教我如何不想他》

§2.2 《红豆词》、《赋登楼》、《枫桥夜泊》

§2.3 《我住长江头》、《大江东去》、《虞美人》

§2.4 《越人歌》、《青玉案》、《钗头凤》

§2.5 《想亲娘》、《那就是我》、《桥》、《家》、《盼》、《我爱这土地》

第三章 外国艺术歌曲钢琴伴奏

【教学目标】

1、知识目标：了解浪漫主义时期欧洲艺术歌曲

2、能力目标：能快速试奏曲目，熟练运用钢琴演奏技巧

3、价值目标：艺术歌曲你不是单纯的“独唱加伴奏”，而是将钢琴和声乐高度融合，不可分割的立体声乐作品，应有着深刻地意境和丰富的细节处理。

【重点】积累演奏多种风格的西方艺术歌曲

【难点】把握作品的演奏风格、结构和平衡声部的音响。

§3.1 《阿玛丽莉》、《尼娜》、《你们可知道》、《紫罗兰》

§3.2 《致克洛埃》、《母亲教我的歌》、《多么幸福能赞美你》

§3.3 《献词》、《奉献》、《诺言》

§3.4 《菩提树》、《泪洪》、《晚安》、《春梦》

§3.5 《丁香花》、《春潮》

第四章 合作实践

【教学目标】

1、知识目标：掌握艺术歌曲伴奏的基本演奏要求，与声乐演唱者有一定的合作意识。

2、能力目标：熟悉不同风格的艺术歌曲，具备必要的钢琴演奏技能，并能与演唱者良好的配合。

3、价值目标：在合作过程中提高学生分析、解决问题的能力。

【重点】加强与演唱者的合作意识。

【难点】曲目量上的积累和舞台实践能力。

- §4.1 曲目根据演唱者的需求针对性的指导
- §4.2 曲目根据演唱者的需求针对性的指导
- §4.3 曲目根据演唱者的需求针对性的指导
- §4.4 曲目根据演唱者的需求针对性的指导

六、课程教学基本方法

本课程采用一对一的方式授课，以教师讲授和学生练习的形式为主要教学方法。教学中注重理论与实践相结合采用启发式教学，结合课后作业的安排，加以巩固、培养和提高学生分析、解决问题的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握艺术歌曲钢琴伴奏的基本演奏要求；掌握快速试奏的能力；加强钢琴与演唱者的合作意识。	课堂互动、课后作业
课程目标 2	积累一定的曲目量；具备弹奏不同风格作品的能力；	课堂互动、课后作业
课程目标 3	通过学习艺术歌曲的伴奏，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀的中外艺术歌曲的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀，具备一定的舞台演奏能力。	课堂互动、课后作业、合作实践、期末考试
课程目标 4	能辨析演唱者的音乐基本素养，具备一定的团队合作经验；具备创新意识，培养学生团队协作学习、沟通的能力以及良好的和谐人际关系。	课堂互动、合作实践

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课堂互动、课后作业、课外学习、合作时间等，期末考试为舞台实践。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂互动		课后作业		实践合作	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			60	20%	60	20%		

课程目标 2			40	30%	40	20%		
课程目标 3	70	60%					50	100%
课程目标 4	30	50%					50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

[1] 罗宪君、李滨荪、徐朗主编《声乐作品选集》——《外国作品一、二、三》[M].北京：人民音乐出版社，1998 年。

[2] 罗宪君、李滨荪、徐朗主编《声乐作品选集》——《中国作品一、二、三、四》[M].北京：人民音乐出版社，1998 年

[3] 尚家骧编《意大利歌曲集》 [M].北京：人民音乐出版社，2009 年

[4] 孔繁洲主编、张鹿樵副主编《外国艺术歌曲 100 首》[M].太原：山西教育出版社，2002 年

[5] 孔繁洲主编、张鹿樵副主编《中国艺术歌曲 100 首》[M].太原：山西教育出版社，2002 年

2、网上资源：

腾讯视频 app、bilibili app 等

网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏技巧、具备较强的试奏能力、能处理钢琴与演唱者之间的平衡关系。	具备一定的钢琴演奏技巧、试奏能力、合作意识。	掌握钢琴演奏的基本技巧、能完成教师规定的课堂任务，具备基本合作意识	初步掌握钢琴演奏基本方法，能够晚上教师规定任务，初步建立合作意识	未能掌握钢琴演奏基本方法、无法完成学习任务。
课程目标 2	积累一定的曲目量、有一定的即兴伴奏能力，能准确理解作品音乐风格。	具备一定的作品储备量、基本的即兴伴奏能力，基本把握作品风格。	对不同风格和时期的作品基本了解，能完成教师规定的课堂及课后任务。	基本完成教师规定的课堂任务，弹奏一些中等难度的艺术歌曲相关作品。	无法完成学习任务，没有曲目量的储备。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队合作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队合作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队合作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队合作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队合作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：李静

审核人：

《钢琴艺术指导 II》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：钢琴艺术指导 II（2） 英文名称：The Piano Art Direction II（2）

课程编码：0601ZY043

学 分：2.0

总 学 时：32

适用专业：钢琴表演方向

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、和声、曲式、乐理、视唱练耳、音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：李静

二、课程简介

本课程为音乐表演（钢琴方向）必修课，是钢琴演奏艺术的一个分支，在声乐、器乐以及舞蹈表演领域内发挥了重大作用。钢琴艺术指导作为艺术教育和艺术实践的重要组成部分，是艺术再创造的一个过程，无论是器乐曲、声乐曲还是舞蹈伴奏，都是由演奏者、演唱者和舞者共同完成的一门合作艺术。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习，首先，能熟练的掌握和演奏不同风格、不同时期的歌剧和器乐钢琴伴奏，具有较高的正谱视奏能力，对常用的伴奏曲目有一定量的积累。其次，具有良好的心里素质和舞台调控能力，需与演唱、演奏者配合默契。最后，对作品的处理需要有深入的研究和理论的支撑。通过本学期 32 学时的学习，较好的掌握中外歌剧、器乐作品的钢琴伴奏知识，具备一定的艺术指导能力。

2、具体目标

课程目标 1：对中外歌剧的背景、内容有深刻的了解，课后的知识储备量尤为重要，培养乐队化的伴奏意识。

课程目标 2：针对歌剧经典唱段，通过对故事情节、人物性格特点、音乐织体和唱段的速度、力度研究，更好地把握作品演奏是的音量、速度与情感，特别是一些中国歌剧，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。

课程目标 3：区别声乐伴奏和器乐伴奏的基本演奏理念、结合专业特点针对性的弹伴奏、有一定的舞台经验

课程目标 4：与合作者之间的协作、沟通交流能力提升。能辨析演唱者或演奏者的音乐基本素养，具备一定的团队合作经验；具备创新意识，培养学生团队协作学习、沟通的能力以及良好的和谐人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.系统掌握音乐表演的基本理论和基础知识、熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	2.2 熟练掌握本专业的演奏、演唱、创作、创编技术	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内 容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴艺术指导 II》(2) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
第一章	外国歌剧钢琴伴奏的演奏与讲解	10	35
第二章	中国歌剧钢琴伴奏的演奏与讲解	6	21
第三章	器乐作品钢琴伴奏的演奏与讲解	6	21
第四章	与演奏、演唱者的合作实践	10	35
合计		32	112

第一章 外国歌剧钢琴伴奏

【教学目标】

1. 知识目标：了解歌剧伴奏演奏技巧的基本原则，即钢琴代替乐队。
2. 能力目标：熟练掌握钢琴演奏技术、正确了解歌剧的背景、内容情节，准确表达音乐情绪。
3. 价值目标：掌握专业知识的同时培养文学知识储备量。

【重点】强调歌剧的戏剧性。

【难点】从音量、音区、音色、表演形式上更多元化的二度创作。

【授课方法】课堂讲授及示范为主，课堂练习与课下练习为辅。

【授课内容】

- §1.1 莫扎特歌剧代表作品
- §1.2 威尔第歌剧代表作品
- §1.3 普契尼歌剧代表作品
- §1.4 罗西尼歌剧代表作品
- §1.5 多尼采蒂、贝里尼歌剧代表作品

第二章 中国歌剧钢琴伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解把握作品前奏和间奏的音乐特点
- 2、能力目标：能快速视奏曲目，熟练运用钢琴演奏技巧塑造音乐形象。
- 3、价值目标：思维架构的重要性。通过对比钢琴伴奏谱和乐队总谱来研究伴奏手法，确定伴奏音乐的思想内涵和风格。

【重点】积累演奏多种风格的歌剧经典选段。

【难点】发掘歌曲内涵、表现音乐形象、渲染歌曲氛围、塑造歌曲背景等方面。

【授课方法】课堂讲授及示范为主，课堂练习与课下练习为辅。

【授课内容】

§2.1 歌剧《秋子》选段《思乡》、《挽歌》

歌剧《草原之歌》选段《飞出苦难的牢笼》

§2.2 歌剧《伤逝》选段《不幸的人生》、《一抹夕阳》、《风萧瑟》

§2.3 歌剧《长征》选段《我的爱人你可听见》、《三月桃花心中开》

第三章 器乐作品钢琴伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：区别传统中国器乐作品和西方器乐作品的钢琴伴奏
- 2、能力目标：能快速视奏曲目，熟练运用钢琴演奏技巧
- 3、价值目标：不同于声乐钢琴伴奏，器乐没有歌词辅助，那么演奏者与伴奏者的合作尤为显得重要，通过彼此有机的合作，充分表达音乐主题，使音乐形象更加鲜明达到完美统一的艺术境地。

【重点】积累演奏多种风格的器乐作品

【难点】器乐钢琴伴奏通常以“卡农”的方式轮唱主旋律、演奏者和伴奏的地位经常相互颠倒，使音乐作品的主旋律不断出现和发展，以丰满和鲜活其音乐形象。

【授课方法】课堂讲授及示范为主，课堂练习与课下练习为辅。

【授课内容】

§3.1 二胡钢琴伴奏《三门峡畅想曲》、《孟姜女》、《红梅赞》等

§3.2 古筝钢琴伴奏《枫桥夜泊》、《临安遗恨》等

§3.3 小提琴、大提琴钢琴伴奏曲目

第四章 合作实践

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中外歌剧伴奏和器乐伴奏的基本演奏要求，与演奏、演唱者有一定的合作意识。
- 2、能力目标：熟悉不同风格的中外歌剧选段和器乐作品，具备必要的钢琴演奏技能，并能与演奏、演唱者良好的配合。
- 3、价值目标：在合作过程中提高学生分析、解决问题的能力。

【重点】加强与演奏、演唱者的合作意识。

【难点】曲目量上的积累和舞台实践能力。

§4.1 曲目根据演唱者的需求针对性的指导

§4.2 曲目根据演唱者的需求针对性的指导

§4.3 曲目根据演唱者的需求针对性的指导

§4.4 曲目根据演唱者的需求针对性的指导

§4.5 曲目根据演唱者的需求针对性的指导

六、课程教学基本方法

本课程采用一对一的方式授课，以教师讲授和学生练习的形式为主要教学方法。教学中注重理论与实践相结合采用启发式教学，结合课后作业的安排，加以巩固、培养和提高学生分析、解决问题的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握中外歌剧、器乐作品钢琴伴奏的基本演奏要求；掌握快速视奏的能力；加强钢琴与演唱者的合作意识。	课堂互动、课后作业
课程目标 2	积累一定的曲目量；具备弹奏不同风格作品的能力；	课堂互动、课后作业
课程目标 3	通过学习中外歌剧和器乐作品的伴奏，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；对优秀的中外音乐作品的学习和传承，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀，具备一定的舞台演奏能力。	课堂互动、课后作业、合作实践、期末考试
课程目标 4	能辨析演唱者的音乐基本素养，具备一定的团队合作经验；具备创新意识，培养学生团队协作学习、沟通的能力以及良好的和谐人际关系。	课堂互动、合作实践

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课堂互动、课后

作业、课外学习、合作时间等，期末考试为舞台实践。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		课堂互动		课后作业		实践合作	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			60	20%	60	20%		
课程目标 2			40	30%	40	20%		
课程目标 3	70	60%					50	100%
课程目标 4	30	50%					50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

[1] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 2 卷·中国歌剧曲选·上册、中册、下册. 2005.6

[2] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库中国作品第 10 卷·中国歌剧曲选（续编）上册、中册、下册. 人民音乐出版社. 2020.11

[3] 储声虹、徐朗、余笃刚 主编. 声乐教学曲库外国作品第 2 卷·外国歌剧曲选上册、下册. 人民音乐出版社. 2003.9

[4] 罗宪君、李滨荪、徐朗主编《声乐作品选集》——《外国作品一、二、三》[M]. 北京：人民音乐出版社，1998 年.

[5] 秋江编《钢琴伴奏二胡中外名曲集》[M]. 安徽文艺出版社. 2003.6

2、网上资源：

腾讯视频 app、bilibili app 等

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏技巧、具备较强的试奏能力、能处理钢琴与演唱者之间的平衡关系。	具备一定的钢琴演奏技巧、试奏能力、合作意识。	掌握钢琴演奏的基本技巧、能完成教师规定的课堂任务，具备基本合作意识	初步掌握钢琴演奏基本方法，能够晚上教师规定任务，初步建立合作意识	未能掌握钢琴演奏基本方法、无法完成学习任务。
课程目标 2	积累一定的曲目量、有一定的即兴伴奏能力，能准确理解作品音乐风格。	具备一定的作品储备量、基本的即兴伴奏能力，基本把握作品风格。	对不同风格和时期的作品基本了解，能完成教师规定的课堂及课后任务。	基本完成教师规定的课堂任务，弹奏一些中等难度的艺术歌曲相关作品。	无法完成学习任务，没有曲目量的储备。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队合作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队合作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队合作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队合作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队合作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：李静

审核人：

《钢琴即兴伴奏 I（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴即兴伴奏 I，英文名称：Piano Impromptu Accompaniment I

课程编码：0601ZY015

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：朱波 **课程组成员：**刘戈

二、课程简介

《钢琴即兴伴奏 I》是音乐学、音乐表演（钢琴、声乐方向）专业的专业核心课程。是一种仅根据旋律便能即兴弹奏出伴奏音乐的技能，该技能在学校的音乐课堂和校外大量的音乐艺术活动中都能广泛运用，具有很强的适应性与实用性。本课程是理论课程，本学期共 32 学时，2 学分，全部为理论学时。主要采用课堂讲授与指导的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、和声的应用，音型的合理选择，前奏、间奏、尾奏的设计等，具备为歌曲或乐曲配置相应伴奏的能力，培养钢琴的综合能力和艺术实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：

认识音乐教师职业的专业性，形成强烈的职业认同，增强从教意愿，具有正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：

掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路。

课程目标 3：

具备钢琴即兴伴奏的音乐审美鉴赏能力和基本教学能力，做到会讲解，能示范，并具备音乐

作品的即兴编配能力及演奏能力，具备良好的人文素养。

课程目标 4:

具备灵活运用钢琴即兴伴奏综合知识进行实践编配的能力，具备多声部配合协作能力和良好的音乐二度创作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育情怀	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐学、音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 钢琴即兴伴奏 的基础与原理	第二章 八度内伴奏音 型的有旋律伴 奏	第三章 低音与八度内 伴奏音型的有 旋律伴奏	第四章 低音与八度内 伴奏音型的无 旋律伴奏
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	L	M	M
课程目标 4	M	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴即兴伴奏 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	钢琴即兴伴奏的基础与原理	8	12
第二章	八度内伴奏音型的有旋律伴奏	10	16
第三章	低音与八度内伴奏音型的有旋律伴奏	6	10
第四章	低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏	8	12
合计		32	50

第一章 钢琴即兴伴奏的基础与原理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴即兴伴奏的基础知识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将先修课程的能力运用到钢琴即兴伴奏的学习中。支撑课程目标1。

【重点】钢琴即兴伴奏的原理。

【难点】钢琴即兴伴奏的基本能力训练方法。

- | | |
|------------------------|-----|
| §1.1 钢琴即兴伴奏的演奏与和声基础 | 2学时 |
| §1.2 钢琴即兴伴奏的原理 | 2学时 |
| §1.3 钢琴即兴伴奏的基本能力训练方法 | 2学时 |
| §1.4 伴奏音型的基本形式与歌曲的即兴伴奏 | 2学时 |

第二章 八度内伴奏音型的有旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握编配和声和选择音型的原则。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将八度内伴奏音型运用到有旋律伴奏的实践编配中。支撑课程目标3。

【重点】和声在八度内伴奏音型中的运用。

【难点】伴奏音型的变化形式。

- | | |
|------------------------|-----|
| §2.1 八度内伴奏音型的特点与性质 | 2学时 |
| §2.2 和声在八度内伴奏音型中的运用（一） | 2学时 |
| §2.3 和声在八度内伴奏音型中的运用（二） | 2学时 |
| §2.4 伴奏音型的变化形式与表现力 | 2学时 |
| §2.5 八度内伴奏音型的综合运用 | 2学时 |

第三章 低音与八度内伴奏音型的有旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握低音与八度内伴奏音型的音响特点及构成原理。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将低音与八度内伴奏音型运用到有旋律伴奏的实践编配中。支撑课程目标3。

【重点】低音与八度内伴奏音型的结合。

【难点】低音与八度内伴奏音型的结合。

§3.1 有旋律伴奏的音型构成与特点	2学时
§3.2 低音与八度内伴奏音型的结合（有旋律伴奏）	2学时
§3.3 低音与八度内伴奏音型的扩展	2学时

第四章 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握无旋律伴奏的用途和编配方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：灵活运用低音与八度内伴奏音型弹奏无旋律伴奏，对作品进行二度创作。支撑课程目标4。

【重点】混声合唱的原理。

【难点】混声四部合唱独特的审美体系与技术要求。

§4.1 无旋律伴奏音型的构成与特点	2学时
§4.2 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏（一）	2学时
§4.3 低音与八度内伴奏音型的无旋律伴奏（二）	2学时
§4.4 无旋律伴奏音型的扩展	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是钢琴即兴伴奏的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到作品的编配重，从而实现即兴伴奏能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是即兴编配和演奏音乐作品，结合时代背景和不同时期的音乐理论才能更准确的对作品进行二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路	期末考试
课程目标 3	钢琴即兴伴奏的基本教学能力，讲解，示范，音乐作品的即兴编配能力及演奏能力	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为歌曲钢琴即兴伴奏编配与演奏考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 葛世杰.《钢琴即兴伴奏宝典》[M].上海:上海音乐出版社,2012年.

2. 教学参考书

(1) 刘聪、韩冬.《新编钢琴即兴伴奏教程》[M].北京:人民音乐出版社,2002年.

(2) 刘聪.《歌曲伴奏的即兴编配与弹奏》[M].上海:上海教育出版社,2003年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品按时练习。	有基本的自律性，对于作品练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品。
课程目标 2	具备很好的和声编配能力和钢琴演奏基础，准确分析作品并演奏作品。	具备较好的和声编配能力和钢琴演奏基础，较准确分析作品并演奏作品。	具备一定的和声编配能力和钢琴演奏基础，具备对作品的基本分析和演奏能力。	和声编配能力不足，演奏基础薄弱，多作品的分析较为浅显，演奏能力薄弱。	和声编配能力和演奏基础差，不能完整分析作品和演奏作品。
课程目标 3	具备钢琴即兴伴奏的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备钢琴即兴伴奏的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：朱波

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴即兴伴奏 I（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴即兴伴奏 I（2），英文名称：Piano Impromptu Accompaniment I（2）

课程编码：0601ZY033

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、和声学、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：朱波 **课程组成员：**王柯、刘戈

二、课程简介

《钢琴即兴伴奏 I》是音乐表演专业钢琴方向学生的专业核心课程。要求学生培养仅根据旋律便能即兴弹奏出伴奏音乐的技能，该技能在大量的音乐实践活动中都能广泛运用，具有很强的适应性与实用性。本课程是理论课程，本学期共 32 学时，2 学分，全部为理论学时。主要采用课堂讲授与指导的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、和声的应用，音型的合理选择，前奏、间奏、尾奏的设计等，具备为歌曲或乐曲配置相应伴奏的能力，培养钢琴的综合能力和艺术实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：

感受音乐之美，培养正确的世界观、人生观、价值观和审美观。

课程目标 2：

掌握钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路。

课程目标 3：

具备钢琴即兴伴奏的音乐审美鉴赏能力和基本教学能力，做到会讲解，能示范，并具备音乐

作品的即兴编配能力及演奏能力，具备良好的人文素养。

课程目标 4:

具备灵活运用钢琴即兴伴奏综合知识进行实践编配的能力，具备多声部配合协作能力和良好的音乐二度创作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.审美情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 2
4.教学能力	4.2 能根据音乐学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用音乐课程资源，进行音乐教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施音乐课堂教学。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第五章 前奏、间奏、 尾声的弹奏	第六章 和声运用的扩 展	第七章 各种伴奏方法 的对比与综合 运用
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M

课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴即兴伴奏 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第五章	前奏、间奏、尾声的弹奏	6	10
第六章	和声运用的扩展	12	20
第七章	各种伴奏方法的对比与综合运用	14	20
合计		32	50

第五章 前奏、间奏、尾声的弹奏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解前奏、间奏、尾声的作用，掌握设计前奏、间奏、尾声的方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：在上学期作品的编配设计基础上，对作品进行前奏、间奏、尾声的合理设计并弹奏。支撑课程目标1。

【重点】间奏的设计与弹奏。

【难点】乐句间间奏的设计方法。

§5.1 前奏的设计与弹奏	2学时
§5.2 间奏的设计与弹奏	2学时
§5.3 尾声的设计与弹奏	2学时

第六章 和声运用的扩展

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握色彩和声的特点和编配原则，代替和补充正三和弦、副三和弦。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：将扩展的和声知识运用到实践编配中。支撑课程目标3。

【重点】重属和弦与重属七和弦的运用。

【难点】离调与转调和弦的运用。

§6.1 副七和弦的运用	2学时
§6.2 重属和弦与重属七和弦的运用	2学时
§6.3 副属和弦与副属七和弦的运用	2学时
§6.4 变音和弦的运用	2学时
§6.5 离调与转调和弦的运用	2学时
§6.6 民族风格和弦的运用	2学时

第七章 各种伴奏方法的对比与综合运用

【教学目标】

- 1、知识目标：综合运用各种音型对乐曲进行编配，对同一首作品能够同时编配有旋律伴奏和无旋律伴奏。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：灵活运用各种音型和伴奏方法，对不同风格的作品进行快速编配。支撑课程目标3。

【重点】各种伴奏方法的综合运用。

【难点】同一歌曲的不同伴奏方法。

§7.1 自由速度与散板节奏的即兴伴奏	2学时
§7.2 演奏技法的色彩效果与使用	2学时
§7.3 二度创作思维的扩展运用	2学时
§7.4 同一歌曲的不同伴奏方法	2学时
§7.5 各种伴奏方法的对比	2学时
§7.6 各种伴奏方法的综合运用	2学时
§7.7 总结复习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是钢琴即兴伴奏的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能

将课堂上的知识运用到作品的编配重，从而实现即兴伴奏能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是即兴编配和演奏音乐作品，结合时代背景和不同时期的音乐理论才能更准确的对作品进行二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	钢琴即兴伴奏的基本原理、基础理论知识、编配的步骤和思路	期末考试
课程目标 3	钢琴即兴伴奏的基本教学能力，讲解，示范，音乐作品的即兴编配能力及演奏能力	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为歌曲钢琴即兴伴奏编配与演奏考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 葛世杰.《钢琴即兴伴奏宝典》[M].上海:上海音乐出版社,2012年.

2. 教学参考书

(1) 刘聪、韩冬.《新编钢琴即兴伴奏教程》[M].北京:人民音乐出版社,2002年.

(2) 刘聪.《歌曲伴奏的即兴编配与弹奏》[M].上海:上海教育出版社,2003年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品按时练习。	有基本的自律性，对于作品练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品。
课程目标 2	具备很好的和声编配能力和钢琴演奏基础，准确分析作品并演奏作品。	具备较好的和声编配能力和钢琴演奏基础，较准确分析作品并演奏作品。	具备一定的和声编配能力和钢琴演奏基础，具备对作品的基本分析和演奏能力。	和声编配能力不足，演奏基础薄弱，多作品的分析较为浅显，演奏能力薄弱。	和声编配能力和演奏基础差，不能完整分析作品和演奏作品。
课程目标 3	具备钢琴即兴伴奏的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备钢琴即兴伴奏的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对钢琴即兴伴奏的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：刘戈

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）奏训练（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）奏训练（1），英文名称：He Ensemble Training

课程编码：0601ZY053

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐类钢琴表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、钢琴艺术指导

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯

二、课程简介

钢琴合（重）奏训练是音乐表演钢琴专业必修课，是钢琴与其他乐器组成的演奏形式。该课程是培养学生读谱、节奏、乐感、听觉等音乐综合素养。其内容包括钢琴四手联弹、双钢琴、室内乐等。

本课程为提升学生音乐学科素养和终身学习能力，以及提高钢琴演奏与合作能力。学好该课程，为学生毕业后从事教学、研究和工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴合作演奏能力，掌握钢琴合重奏的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生具备一定钢琴演奏能力的基础上了解钢琴合重奏演奏的基本概念、原理，构建较为完整的钢琴合作演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴合重奏的基本概念、演奏原则解决弹奏中遇到的问题；建立科学

的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴合重奏思维和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及与中国民族乐器进行合作演奏，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为以后工作奠定良好演奏基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴合重奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分	第二部分
课程目标 1	L	L
课程目标 2	H	H
课程目标 3	H	H
课程目标 4	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合（重）奏训练（1）》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习学时 (预习、复习、练习)
四手联弹	16	80
双钢琴	16	80

第一章 钢琴四手联弹乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴四手联弹的历史发展与基本弹奏原则，能够对于钢琴四手联弹进行简单的研究，提升创新能力和文化素养。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够掌握钢琴四手联弹的演奏方法，对于所弹奏的作品风格把握准确，熟练运用钢琴演奏技巧，配合具有一定的默契性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】钢琴四手联弹合作演奏，对于演奏作品风格的把握。

【难点】四手联弹演奏的配合，对于作品的理解与演奏风格的把握。

第二章 双钢琴乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解双钢琴的历史发展与基本弹奏原则，能够对于双钢琴进行简单的研究，提升创新能力和文化素养。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够掌握双钢琴的演奏方法，对于所弹奏的作品风格把握准确，熟练运用钢琴演奏技巧，配合具有一定的默契性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】双钢琴合作演奏，对于演奏作品风格的把握。

【难点】双钢琴演奏的配合，对于作品的理解与演奏风格的把握。

六、课程教学基本方法

课前，发布演奏曲目让学生提前完成乐曲的演奏部分，学生可以查找文献资料、视频、音频进行辅助学习；课堂上以讲授法为主，结合乐谱、视频播放、作品研究成果、互动讨论等完成授课内容；课后，通课堂教师讲解内容，师生讨论总结，并进行大量的练习，要求学生通过查阅资料、自主研究、自主练习等方法完成。让学生积极、主动地对钢琴合重奏课程进行学习，通过自主研究和大量练习，从而学会与他人的合作演奏能力，不断提升学生自身钢琴演奏水平。

7. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴合重奏演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴合重奏作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括上课情况（占比 10%）、作业完成情况（占比 10%）、作品分析（占比 10%）等，期末考试为现场演奏考试形式。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试	平时成绩	专业观摩

	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			30	100%		
课程目标 2	70	60%	70	40%		
课程目标 3	30	100%				
课程目标 4					100	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：盖利·科沃齐克//E.L. 兰切斯特著, 钢琴四手联弹经典必弹, 上海音乐出版社, 2014 年.

2、参考书目：

(1) 梅洛迪·伯贝尔, 梅洛迪钢琴四手联弹曲集, 上海音乐出版社, 2016 年.

(2) 李昕, 钢琴四手联弹及双钢琴曲选, 中央音乐学院出版社, 2013 年.

(3) 张凯, 中国当代钢琴二重奏作品选, 西南交通大学出版社, 2020 年.

(4) 赵健, 钢琴四手联弹 40 首, 南京师范大学出版社, 2019 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 根据课堂作业通过教材、及网络资料进行课前学习, 适当结合乐曲进行演奏及乐谱分析、提高解决问题的能力。

2、合作学习

进行双钢琴、四手联弹合作的学生要经常相互沟通、分析作品, 不断增进默契程度。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程 目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程 目标 1	熟练掌握钢琴钢琴合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴合重奏演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴钢琴合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴合重奏演奏知识体系	掌握钢琴钢琴合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴合重奏演奏知识体系	初步掌握钢琴合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴合重奏演奏知识体系	未能掌握钢琴合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴合重奏演奏知识体系
课程 目标 2	能很好地掌握钢琴演奏的基本技能、技巧与技术，对乐曲的乐句能准确完整地表达，能较好地诠释作品的风格。对弹奏的作品有一定的理解与表现力，其演奏的作品有一定的技术与艺术难度。	弹奏的作品完整连贯，乐句明确，并有弹奏技术上的难点，音乐表现较好。	弹奏的作品风格基本把握，有正确的弹奏方法，有一定表现力。	弹奏方法正确，但不能表达作品的感情和风格，乐曲的基本节奏有误。	弹奏的作品不完整，时断时续，节奏感差，演奏状态和作品的乐谱都存在错误。
课程 目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程 目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：王柯

审核人：艺术学院教学委员会

《合（重）奏训练（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合（重）奏训练（2），英文名称：He Ensemble Training

课程编码：0601ZY054

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐类钢琴表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：钢琴、钢琴艺术指导

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯

二、课程简介

钢琴合（重）奏训练是音乐表演钢琴专业必修课，是钢琴与其他乐器组成的演奏形式。该课程是培养学生读谱、节奏、乐感、听觉等音乐综合素养。其内容包括钢琴四手联弹、双钢琴、室内乐等。

本课程为提升学生音乐学科素养和终身学习能力，以及提高钢琴演奏与合作能力。学好该课程，为学生毕业后从事教学、研究和工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备一定程度的钢琴合作演奏能力，掌握钢琴合重奏的基本理论、基本知识，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。在校学习期间，积极了解本学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为毕业后从事钢琴教学、音乐研究和钢琴演奏工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在学生具备一定钢琴演奏能力的基础上了解钢琴合重奏演奏的基本概念、原理，构建较为完整的钢琴合作演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴合重奏的基本概念、演奏原则解决弹奏中遇到的问题；建立科学

的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴合重奏思维和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及与中国民族乐器进行合作演奏，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，为以后工作奠定良好演奏基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分	第二部分
课程目标 1	L	L
课程目标 2	H	H
课程目标 3	H	H
课程目标 4	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合（重）奏训练（2）》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习学时 (预习、复习、练习)
四手联弹	16	80
双钢琴	16	80

第一章 钢琴与西洋乐器合重奏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴与西洋乐器合重奏历史发展与基本弹奏原则，能够对于钢琴与西洋乐器合重奏进行简单的研究，提升创新能力和文化素养。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够掌握钢琴与西洋乐器合重奏的演奏方法，对于所弹奏的作品风格把握准确，熟练运用钢琴演奏技巧，配合具有一定的默契性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】钢琴与西洋乐器合重奏演奏，对于演奏作品风格的把握。

【难点】钢琴与西洋乐器合重奏的配合，对于作品的理解与演奏风格的把握。

第二章 钢琴与中国民族乐器合重奏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴与民族乐器合重奏的历史发展与基本弹奏原则，能够对于钢琴与民族乐器合重奏进行简单的研究，提升创新能力和文化素养。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够掌握钢琴与民族乐器合重奏的演奏方法，对于所弹奏的作品风格把握准确，熟练运用钢琴演奏技巧，配合具有一定的默契性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】钢琴与民族乐器合重奏演奏，对于演奏作品风格的把握。

【难点】钢琴与民族乐器合重奏的配合，对于作品的理解与演奏风格的把握。

六、课程教学基本方法

课前，发布演奏曲目让学生提前完成乐曲的演奏部分，学生可以查找文献资料、视频、音频进行辅助学习；课堂上以讲授法为主，结合乐谱、视频播放、作品研究成果、互动讨论等完成授课内容；课后，通课堂教师讲解内容，师生讨论总结，并进行大量的练习，要求学生通过查阅资料、自主研究、自主练习等方法完成。让学生积极、主动地对钢琴合重奏课程进行学习，通过自主研究和大量练习，从而学会与他人的合作演奏能力，不断提升学生自身钢琴演奏水平。

8. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴与其他乐器合重奏演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴与其他乐器合重奏作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括上课情况（占比 10%）、作业完成情况（占比 10%）、作品分析（占比 10%）等，期末考试为现场演奏考试形式。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	平时成绩	专业观摩

	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			30	100%		
课程目标 2	70	60%	70	40%		
课程目标 3	30	100%				
课程目标 4					100	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：盖利·科沃齐克//E.L. 兰切斯特著, 钢琴四手联弹经典必弹, 上海音乐出版社, 2014 年.

2、参考书目：

- (1) 贝多芬, 贝多芬 D 大调小提琴协奏曲, 上海音乐出版社, 2017 年.
- (2) 刘金文, 二胡协奏曲《长城随想》套装版, 上海音乐出版社, 2021 年.
- (3) 卡米尔·圣桑, 动物狂欢节室内乐总分谱, 德国 G. 亨乐音乐出版公司, 2018 年.
- (4) 林应荣, 青少年大提琴协奏曲选, 上海音乐学院出版社, 2017 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 根据课堂作业通过教材、及网络资料进行课前学习, 适当结合乐曲进行演奏及乐谱分析、提高解决问题的能力。

2、合作学习

钢琴与其他乐器合重奏合作的学生要经常相互沟通、分析作品, 不断增进默契程度。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程 目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程 目标 1	熟练掌握钢琴与其他乐器合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴与其他乐器合重奏演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴与其他乐器合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴与其他乐器合重奏演奏知识体系	掌握钢琴与其他乐器合重奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴与其他乐器合重奏演奏知识体系	初步掌握钢琴与其他乐器合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴与其他乐器合重奏演奏知识体系	未能掌握钢琴与其他乐器合重奏演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴与其他乐器合重奏演奏知识体系
课程 目标 2	能很好地掌握钢琴演奏的基本技能、技巧与技术，对乐曲的乐句能准确完整地表达，能较好地诠释作品的风格。对弹奏的作品有一定的理解与表现力，其演奏的作品有一定的技术与艺术难度。	弹奏的作品完整连贯，乐句明确，并有弹奏技术上的难点，音乐表现较好。	弹奏的作品风格基本把握，有正确的弹奏方法，有一定表现力。	弹奏方法正确，但不能表达作品的感情和风格，乐曲的基本节奏有误。	弹奏的作品不完整，时断时续，节奏感差，演奏状态和作品的乐谱都存在错误。
课程 目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程 目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：王柯

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（古筝）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（1），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（1）

课程编码：0601ZY046

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋曼 **课程组成员：**张维

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（古筝方向）的专业必修课，是学习并掌握古筝演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重古筝演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：讲授古筝的历史演变；古筝演奏的正确姿态；古筝演奏的左右手技巧；古筝的九大流派及其特点；古筝传统曲目和现代曲目演奏；以及古筝初级教学理论与方法。

本课程本着发扬和传播民族传统音乐文化的同时，系统训练了古筝表演技能，培养了以古筝表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的坐姿。右手基本手型及指尖触弦点。左手按音、滑音以及控制力。双手快速指序配合的能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古筝不同流派的音乐风格，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 坐姿及 手型	第三课 手指独 立训练	第四课 基本指 法训练	第五课 双手训 练	第六课 摇指训 练	第七课 左手按 音训练	第八课 点奏训 练	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	H
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（古筝）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	15
第二课	正确的坐姿及基本弹奏手型	1	15
第三课	手指独立性的训练	2	30
第四课	基本指法训练	2	30
第五课	双手训练	1	15
第六课	摇指训练	2	30
第七课	左手按音训练	2	30
第八课	点奏训练	1	15
第九课	演奏实践训练	4	60
合计		16	240

第一课 古筝演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习古筝演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定

- | | |
|---|--------|
| §1.0 了解学生入校前学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 了解学生演奏实际水平与能力 | 0.5 学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障并遵守课后练习计划。 | 0.25学时 |

布置作业及查阅资料。

第二课 坐姿、演奏的基本手型

【教学目标】

- 1、知识目标：明确正确的坐姿、手型；建立正确的古筝弹奏意识；能够掌握正确的发力点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握古筝弹奏的形态。支撑课程目标1。

【重点】弹奏时的发力点。

【难点】手指与手掌的放松。

- | | |
|------------------|--------|
| §2.1 正确的坐姿与良好习惯 | 0.25学时 |
| §2.2 手型与发力点 | 0.25学时 |
| §2.3 手指独立性 | 0.25学时 |
| §2.4 布置课后作业：单指练习 | 0.25学时 |

第三课 手指独立性训练

【教学目标】

- 1、知识目标：手指独立性训练，手指的发力点和触弦点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：手指的独立与手掌的放松。支撑课程目标1。

【重点】手指的独立性，根关节的灵活性。

【难点】手掌和手腕的放松，

§3.1 了解手腕放松的方法	0.5学时
§3.2 手指的发力点和触弦点	0.5学时
§3.3 单指独立性训练	1学时

第四课 基本指法训练

【教学目标】

- 1、知识目标：勾托抹托训练，支撑课程目标2。
- 2、能力目标：通过勾托抹托练习，熟练掌握四点练习。支撑课程目标1。

【重点】勾托抹托练习

【难点】手掌的稳定性和手指的灵活性

§4.1 勾托练习	0.5学时
§4.2 抹托练习	0.5学时
§4.3 勾托抹托练习	1学时

第五课 双手练习

【教学目标】

- 1、知识目标：双手的灵活性、稳定性训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：通过训练双手，提高弹奏时的速度。支撑课程目标1。

【重点】双手配合的能力

【难点】双手弹奏时的平稳与放松

§5.1 双手的稳定性训练	0.5学时
§5.2 双手的灵活性训练	0.5学时

第六课 摇指训练

【教学目标】

- 1、知识目标：摇指的基本手型；手腕的灵活性；摇指的颗粒感，支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握扎桩摇、双摇、三指摇。支撑课程目标1。

【重点】摇指时手腕的灵活性。

【难点】摇指的颗粒感和音色。

§6.1	摇指时手腕灵活性训练	1学时
§6.2	摇指音色的掌握	0.5学时
§6.3	双摇与三指摇练习	0.5学时

第七课 左手按音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练正确的掌握按音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：通过学习的音乐知识，能够正确把握音准。支撑课程目标1。

【重点】左手吟揉按颤。

【难点】上下滑音与按音。

§7.1	上滑音训练	0.5学时
§7.2	下滑音训练	0.5学时
§7.3	按音训练	0.5学时
§7.4	上滑音、下滑音与按音的综合练习	0.5学时

第八课 点音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：点音的基本手型，指尖的灵活性与触弦。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够快速的弹奏点音。支撑课程目标1。

【重点】手掌的稳定性与手指的速度

【难点】点音时的音色

§8.1	点音的手型与触弦的技巧	0.5学时
§8.2	点音速度的提升与音色的把握	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：通过乐曲《将军令》和《春到湘江》的练习，巩固所学的所有技术性的指法与技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够正确的运用所学指法，提高演奏能力和演奏速度。支撑课程目标1。

【重点】快速指序、摇指等指法

【难点】乐曲演奏时基本功与表现力。

§9.1	乐曲《将军令》第一段—第二段讲解与练习	0.5学时
§9.2	乐曲《将军令》第三段—第四段讲解与练习	0.5学时
§9.3	乐曲《将军令》第五段—第六段讲解与练习	0.5学时
§9.4	乐曲《将军令》第七段讲解与练习	0.5学时
§9.5	乐曲《春到湘江》引子的讲解与练习	0.5学时
§9.6	乐曲《春到湘江》慢板的讲解与练习	0.5学时
§9.7	乐曲《春到湘江》快板的讲解与练习	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心时演奏音乐作品，同时学会相关古筝教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

李萌《中国现代筝曲》（共两册） [M]. 北京，人民音乐出版社，2018. 04

2. 教学参考书

- (1) 高雁《古筝古筝名曲悦读》 [M]. 武汉，湖北科学技术出版社，2020. 6
- (2) 王中山《全国古筝演奏考级作品集》（共三册） [M]. 河南，河南文艺出版社；20016. 7
- (3) 盛秧《中国古筝知识要览》 [M]. 上海，上海，上海音乐出版社 2018. 6
- (4) 项斯华《每日必弹古筝指序练习曲》 [M] . 上海，上海音乐出版社，2010. 03
- (5) 王蔚《中国古筝考级曲集》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2012. 10

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，作品干净清晰，基本功扎实，音乐的张力和肢体的配合恰当，有较好的表现力。	演奏的作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用。	演奏作品基本完整，演奏流畅。能够基本掌握所学知识。	演奏作品不完整，演奏过程中乐曲不流畅。	演奏作品不完整，演奏过程中错误较多，不能够掌握所学的基本技巧。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解与掌握古筝流派，能够较好的弹奏不同流派风格的曲目，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派的特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够弹奏部分流派乐曲，具有基本的人文素养。	不能掌握古筝的流派特点，对作品的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论联系作品演奏，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：宋曼

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY046

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（琵琶方向）的专业必修课，是学习并掌握琵琶演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：琵琶的基本构造与发声原理；琵琶艺术发展简史；琵琶演奏的正确姿态；琵琶演奏的左右手技巧；琵琶艺术流派的形成与代表人物；琵琶古今经典作品及重要理论文献；琵琶初级教学理论与方法。

本课程系统训练了琵琶初级至高级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的坐姿。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的快速与多样的运用。左手掌握虚音技巧体系的运指。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏琵琶传统与现代乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今琵琶艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 乐器构造与持琴姿势及右手弹挑	第三课 左手第一、二、三、四把位指法训练	第四课 左右手配合训练	第五课 琵琶艺术的起源与D大调音阶练习	第六课 琵琶艺术流派与C大调音阶训练	第七课 右手轮指练习	第八课 G大调音阶训练与左右手综合训练	第九课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	M	M	L	M	H	H	M	M	M
课程目标 4	M	M	L	M	M	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	乐器构造与持琴姿势及右手弹挑	1	14
第三课	左手第一、二、三、四把位指法训练	2	28
第四课	左右手基础配合训练	2	30
第五课	琵琶艺术的起源与D大调音阶练习	2	30
第六课	琵琶艺术流派与C大调音阶训练	2	30
第七课	右手轮指练习	2	30
第八课	G大调音阶训练与左右手综合训练	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述 琵琶演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：重塑学习琵琶演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|--|--------|
| §1.0 沟通交流 入校前学习情况。 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力。 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障。 | 0.25学时 |
| §1.3 布置作业及查阅资料。 | |

第二课 乐器构造与持琴姿势及右手弹挑

【教学目标】

1、知识目标：熟悉琵琶的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的坐姿、持琴和左右手手型；建立手指、手腕演奏的意识；训练中速弹挑的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住右手弹挑的动作、方法及标准。

【难点】感受手指与手腕运用的配合感与平衡感。

- | | |
|---------------------------------|--------|
| §2.1 乐器构造、发音原理及保养 | 0.25学时 |
| §2.2 正确持琴姿势 | 0.25学时 |
| §2.3 弹挑演奏训练（中速） | 0.25学时 |
| §2.4 布置课后作业：刘德海《每日必弹》1、开门三件事（a） | 0.25学时 |

第三课 左手第一、二、三、四把位指法训练

【教学目标】

1、知识目标：系统了解琵琶左手一、二、三、四把位的全部音位指法位置及指序连接。支撑课

程目标2。

2、能力目标：熟练流畅的演奏出 一、二、三、四把位所有常用音符。支撑课程目标1。

3、价值目标：注意手脑并用记住音位，并能用说清楚其中重点要求和运用方法。支撑课程目标3。

【重点】掌握并记住左手一至四把位的所有音符的位置、连接规律及动作要领。

【难点】注意左手手指小关节与其他手指关节以及掌关节之间的力量运用方法，力到指尖。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 0.5学时

§3.2 一、二、三、四把位音位讲解。 0.5学时

§3.3 检查上周作业，巩固音位熟练度。 0.5学时

§3.4 布置具体练习作业：刘德海《每日必弹》1、开门三件事（c）24指序练习 0.5学时

第四课 左右手基础配合训练

【教学目标】

1、知识目标：了解琵琶左右手全部技巧技法，梳理清楚每种技巧技法的符号及基本运用方法。

支撑课程目标2。

2、能力目标：左右手掌握基础的双手配合运用，手脑结合，双手协调。支撑课程目标1。

3、价值目标：正确认识基础知识的重要性，踏实巩固基础能力。支撑课程目标4。

【重点】协调左右手技巧，做到基础配合顺畅熟练。

【难点】左右手做不同的动作不相互干扰，手脑并用，协调配合。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§4.2 梳理讲解左右手各种技法，继续练习上周作业（24指序练习） 0.5学时

§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§4.4 讲授新练习曲：刘德海《每日必弹》第49条左右手配合练习 0.5学时

第五课 琵琶艺术的起源与D大调音阶训练

【教学目标】

1、知识目标：了解琵琶艺术的起源；熟悉D大调七声、五声音阶的音位与指序连接。支撑课程目标2。

2、能力目标：清楚讲述琵琶艺术的起源；熟练掌握D大调音阶音位与指序并流畅演奏。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过了解琵琶艺术的起源从而建立向上的民族自豪感和文化自信心。支撑课程目标3。

【重点】琵琶的艺术起源时间，流传经过；D大调七声、五声音阶训练

【难点】琵琶艺术起源的朝代，形制，人物，代表曲目；演奏音阶时注意左手换把，右手过弦等问题。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.2 讲解琵琶的艺术起源，继续练习上周作业（“左”追“右”）	0.5学时
§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.4 讲授D大调七声、五声音阶练习并布置音阶练习曲	0.5学时

第六课 琵琶艺术流派与C大调音阶训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解琵琶艺术的流派；熟悉C大调七声、五声音阶的音位与指序连接。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：清楚讲述琵琶艺术的流派；熟练掌握C大调音阶音位与指序并流畅演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过了解琵琶艺术的流派而知道琵琶各流派的艺术风格并建立文化素养和自信心。支撑课程目标3。

【重点】琵琶艺术的流派的代表人物及代表曲目；C大调音阶音位的准确与熟练。

【难点】注意音阶左手音位的准确与熟练，换把过弦的流畅。

§6.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§6.2 讲解琵琶的艺术流派，继续练习上周作业（D大调音阶练习曲）	0.5学时
§6.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§6.4 讲授D大调七声、五声音阶练习并布置音阶练习曲	0.5学时

第七课 右手轮指练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解右手轮指的基本演奏方法及乐曲中的常规运用，并能口述清楚相关知识点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握右手轮指的基本演奏方法及乐曲中的常规运用，并熟练演奏轮指技法。支撑课程目标1。

【重点】轮指的演奏方法及熟练运用

【难点】轮指力度、速度的平均、协调

§7.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§7.2 示范轮指的基本演奏方法并讲解具体练习方法	0.5学时
§7.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§7.4 讲授轮指练习曲：刘德海《每日必弹》第30、31条轮指练习曲	0.5学时

第八课 G大调音阶训练与左右手综合训练

【教学目标】

1、知识目标：熟悉G大调七声、五声音阶音位；左右手弹挑、轮指综合能力的训练。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练演奏G大调音阶练习曲；掌握左右手综合配合能力，熟练演奏练习曲及乐曲。支撑课程目标1。

【重点】G大调七声、五声音阶练习；综合训练。

【难点】区别各个调的音位指序，协调双手运用。

§8.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§8.2 讲授G大调七声、五声音阶练习并布置音阶练习曲	0.5学时
§8.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§8.4 示范讲解练习曲：弹挑轮指综合练习——《音乐之声》	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：《早天雷》乐曲的示范讲解与演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习经典琵琶曲广东民间乐曲《早天雷》更直接的了解中国传统民族器乐。支撑课程目标3。

【重点】通过近一学期的基础训练，能熟练演奏经典曲目《早天雷》。

【难点】注意左手音位、换把衔接；右手弹挑、轮指的转换；乐曲整体风格和速度的掌握。

§9.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§9.2 示范讲解乐曲：《早天雷》	0.5学时
§9.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求背谱	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.
- [2] 周谦编著.《琵琶》[M]. 武汉：武汉出版社，2001 年.
- [3] 李光华主编.《琵琶曲谱》（一、二、三、四）[M]. 北京：人民音乐出版社，2004 年.
- [4] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.
- [5] 周红编著.《琵琶传统民间乐曲精选》[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年.
- [6] 阎黎雯编.《中国琵琶名曲荟萃》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [7] 中国音乐学院考级委员会主编.《琵琶》[M]. 北京：中国青年出版社，2012 年.
- [8] 上海音乐家协会琵琶专业委员会编.《中国琵琶考级曲集》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [9] 廖莎主编.《琵琶近现代作品萃选》[M]. 北京：中国青年出版社，2016 年

九、课程学习建议

- 1、在学习琵琶的综述时，教师介绍为主，学生自学为辅；
- 2、在学习琵琶的基本技术和技巧时，要坚持课堂认真学习与课后主动练习；
- 3、在学习琵琶的教学与训练内容时，要注重观察教师课堂的教学流程，并积极配合，充分利用课堂的教学实践机会；
- 4、在课下训练环节，学生要及时纠正错误方法，运用正确的方法进行训练才是进步的坚实基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准
------	------

	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号含义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号含义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。

<p>课程目标 4</p>	<p>具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。</p>	<p>具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。</p>	<p>具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的</p>	<p>有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。</p>	<p>没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。</p>
----------------------	--	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY046

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（中阮方向）的专业必修课，是学习并掌握中阮演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中阮的基本构造与发声原理；中阮艺术发展简史；中阮演奏的正确姿态；中阮演奏的左右手技巧；中阮演奏风格的形成与代表人物；中阮经典作品及重要理论文献；中阮初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融知识性、技能性、实践性、艺术性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的持琴姿势。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的全面能力与方法。左手掌握所有把位的运指与虚音技巧。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏中阮各种风格的乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今琵琶艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 乐器构造与持琴姿势及右手弹挑	第三课 左手第一、二把位指法训练	第四课 左右手配合训练	第五课 中阮艺术的起源与 G 大调音阶练习	第六课 中阮艺术风格与 C 大调音阶训练	第七课 右手轮奏练习	第八课 降 B 大调音阶训练与左右手综合训练	第九课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	M	L	M	M	H	H	M	M	M
课程目标 4	M	L	L	M	M	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	乐器构造与持琴姿势及右手弹挑	1	14
第三课	左手第一、二把位指法训练	2	28
第四课	左右手配合训练	2	30
第五课	中阮艺术的起源与 G 大调音阶练习	2	30
第六课	中阮艺术风格与 C 大调音阶训练	2	30
第七课	右手轮奏练习	3	45
第八课	降 B 大调音阶训练与左右手综合训练	2	30
第九课	演奏实践训练	1	15

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 综述 中阮演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：重塑学习中阮演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流 入校前学习情况	0.25学时
§1.1 专业展示 演奏实际水平与能力	0.5学时
§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.25学时

第二课 乐器构造与持琴姿势及右手弹挑

【教学目标】

1、知识目标：熟悉中阮的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的坐姿、持琴和左右手手型；建立手指、手腕演奏的意识；训练中速弹挑的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住右手弹挑的动作、方法及标准。

【难点】感受手指与手腕运用的配合感与平衡感。

§2.1 乐器构造、发音原理及保养	0.25学时
§2.2 正确持琴姿势	0.25学时
§2.3 弹挑技法训练（中速）	0.25学时
§2.4 布置课后作业：徐阳《跟名师学阮》常用节奏型空弦练习	0.25学时

第三课 左手第一、二把位指法训练

【教学目标】

- 1、知识目标：系统了解中阮左手一、二把位的全部音位指法位置及指序连接。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练流畅的演奏出一、二把位所有常用音符。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：注意手脑并用记住音位，并能用说清楚其中重点要求和运用方法。支撑课程目标3。

【重点】掌握并记住左手一、二把位的所有音符的位置、连接规律及动作要领。

【难点】注意左手手指小关节与其他手指关节以及掌关节之间的力量运用方法，力到指尖。

- | | |
|--|-------|
| §3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §3.2 中阮一、二把位音位及按音要领讲解。 | 0.5学时 |
| §3.3 检查上周作业，巩固音位熟练度，加强手指耐力。 | 0.5学时 |
| §3.4 布置具体练习作业：徐阳《跟名师学阮》1、技能训练；2、24指序练习 | 0.5学时 |

第四课 左右手配合训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中阮左右手全部技巧技法，梳理清楚每种技巧技法的符号及基本运用方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：左右手掌握基础的双手配合运用，手脑结合，双手协调。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确认识基础知识的重要性，踏实巩固基础能力。支撑课程目标4。

【重点】

【难点】

- | | |
|--|-------|
| §4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 0.5学时 |
| §4.2 梳理讲解左右手各种技法，继续练习上周作业 | 0.5学时 |
| §4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §4.4 讲授新练习曲：徐阳《跟名师学阮》：
1、左手快速绕指练习；2、快速换弦练习。 | 0.5学时 |

第五课 中阮艺术的起源与G大调音阶训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中阮艺术的起源；熟悉G大调音阶的音位与指序连接。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：清楚讲述中阮艺术的起源；熟练掌握G大调音阶音位与指序并流畅演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过了解中阮艺术的起源从而建立向上的民族自豪感和文化自信心。支撑课程目

标3。

【重点】中阮的艺术起源时间，流传经过，历史变革；G大调音阶训练

【难点】中阮艺术起源的朝代，形制，人物，代表曲目；演奏音阶时注意左手换把，右手过弦等问题。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 0.5学时

§5.2 梳理中阮的艺术起源，继续练习上周作业 0.5学时

§5.3 示范讲授新练习曲；1、G大调音阶练习曲；2、乐曲《手挽手》 1学时

第六课 中阮艺术风格与C大调音阶训练

【教学目标】

1、知识目标：了解中阮艺术风格；熟悉C大调音阶的音位与指序连接。支撑课程目标2。

2、能力目标：清楚讲述中阮艺术各种风格的代表人物和代表曲目；熟练掌握C大调音阶音位与指序并流畅演奏。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过了解中阮艺术的风格流派而知道中阮各种艺术风格并建立文化素养和自信心。支撑课程目标3。

【重点】中阮艺术的各种风格的代表人物及代表曲目；C大调音阶音位的准确与熟练

【难点】注意音阶左手音位的准确与熟练，换把过弦的流畅。

§6.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§6.2 讲解中阮的艺术风格，继续练习上周作业 0.5学时

§6.3 示范讲授新练习曲；1、C大调音阶练习曲；2、乐曲《青春舞曲》 1学时

第七课 右手轮奏练习

【教学目标】

1、知识目标：了解右手轮奏的基本演奏方法及乐曲中的常规运用，并能口述清楚相关知识点。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握右手轮奏的基本演奏方法及乐曲中的常规运用，并熟练演奏轮奏技法。支撑课程目标1。

【重点】轮奏的演奏方法及熟练运用

【难点】轮奏力度、速度的平均、协调

§7.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§7.2 示范讲解轮奏的基本演奏方法及具体练习方法并布置作业：

1、短轮练习；2、长轮练习	0.5学时
§7.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§7.4 示范讲授轮奏练习曲：徐阳《跟名师学阮》：	
1、《樱花》；2、《雪绒花》；3、《沂蒙山风光》	1学时

第八课 降B大调音阶训练与左右手综合训练

【教学目标】

1、知识目标：清楚了解降B大调音阶的音位与指序连接；了解左右手配合训练的难点与要领。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练掌握降B大调音阶音位与指序并流畅演奏；解决左右手配合训练的重难点。支撑课程目标1。

【重点】了解降B大调在中阮音乐中的重要性；训练左右手协调配合运用。

【难点】熟练掌握降B大调音阶音位和指序；解决左右手综合配合问题。

§8.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§8.2 示范讲授新练习曲：《金蛇狂舞》	0.5学时
§8.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§8.4 示范讲授新练习曲：降B大调音阶练习曲	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：《蒙古舞曲》乐曲的示范讲解与演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习内蒙古民间乐曲《蒙古舞曲》更直接的了解中国传统民族器乐及民间音乐。支撑课程目标3。

【重点】通过近一学期的基础训练，能熟练演奏中阮乐曲《蒙古舞曲》。

【难点】注意左手音位、换把衔接；右手各种技巧技法的转换；乐曲整体风格和速度的掌握。

§9.1 示范讲解乐曲：《蒙古舞曲》，要求背谱	0.75学时
§9.2 提示讲授实践舞台的要求和注意事项	0.25学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		

课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
 (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]大连音乐家协会.《林吉良阮曲选》[M].大连出版社,2004.

[2]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[3]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[4]朴东生,张殿英.《阮考级曲集上册》[M].人民音乐出版社,2016.

[6]朴东生,张殿英.《阮考级曲集下册》[M].人民音乐出版社,2016.

[7]刘星.《阮技习谱(1)》[M].上海音乐学院出版社,2015.

[8]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

- 1、在学习阮的综述时，教师介绍为主，学生自学为辅；
- 2、在学习阮的基本技术和技巧时，要坚持课堂认真学习与课后主动练习；
- 3、在学习阮的教学与训练内容时，要注重观察教师课堂的教学流程，并积极配合，充分利用课堂的教学实践机会；
- 4、在课下训练环节，学生要及时纠正错误方法，运用正确的方法进行训练才是进步的坚实基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号含义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号含义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。

<p>课程目标 4</p>	<p>具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。</p>	<p>具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。</p>	<p>具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的</p>	<p>有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。</p>	<p>没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。</p>
----------------------	--	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY046

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：郝晶 **课程组成员：**张媛

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（扬琴方向）的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴经典作品《喜讯》《欢乐的新疆》《昭君怨》及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知—表现—理解—传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴正确的坐姿。左右手演奏的基本动作与方法；建立现代扬琴演奏“顺竹法”科学理念；培养“左右全能”的演奏能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外大提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 演奏姿势与乐器构造	第三课 单竹类与齐竹类练习	第四课 《喜讯》及其同类型曲目的演奏	第五课 《欢乐的新疆》及其同类型曲目的演奏	第六课 《欢乐的新疆》深度理解演奏	第七课 《昭君怨》及其同类型曲目的演奏	第八课 《昭君怨》的深度理解演奏	第九课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	演奏姿势与乐器构造	1	14
第三课	单竹类与齐竹类练习	2	28
第四课	《喜讯》及其同类型曲目的演奏	2	30
第五课	《欢乐的新疆》及其同类型曲目的演奏	2	30
第六课	《欢乐的新疆》深度理解演奏	2	15
第七课	《昭君怨》及其同类型曲目的演奏	2	45
第八课	《昭君怨》的深度理解演奏	2	30

第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述扬琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习扬琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流入校前学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1专业展示演奏实际水平与能力 | 0.5学时 |
| §1.2明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 演奏姿势与乐器构造

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉扬琴的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的坐姿、持琴和握弓手型；建立全弓演奏的意识；训练中速全弓演奏的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受琴竹与琴弦发生的音色。

- | | |
|------------------|--------|
| §2.1乐器构造、发音原理及保养 | 0.25学时 |
| §2.2正确演奏姿势 | 0.25学时 |
| §2.3演奏训练（中速） | 0.25学时 |
| §2.4布置课后作业：欢乐歌 | 0.25学时 |

第三课 单竹类与齐竹类练习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习扬琴的基本运竹方法 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：演奏时手腕手臂用力准确 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确熟练的掌握基本演奏方法 支撑课程目标3。

【重点】击弦准确、发音纯正

【难点】体会腕指的配合

- | | |
|--------------------------------|--------|
| §3.1 学习掌握7个音级的基本音程关系，两只手配合协调一致 | 0.25学时 |
| §3.2通过音阶练习达到熟悉各音的目的 | 0.25学时 |
| §3.3了解各音区在音乐表现中的作用 | 0.25学时 |
| §3.4进行左竹练习 | 0.25学时 |

第四课 《喜讯》及其同类型曲目的演奏

- 1、知识目标：演奏技巧在乐曲中的运用 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：使用正确的演奏方法 支撑课程目标1。

【重点】乐曲运用了大量的加花、衬音的手法，所以更要注意乐句的正确划分

【难点】乐曲曲式结构的分析

- | | |
|--|-------|
| §4.1:八度双音在演奏时要加以强调，音色要饱满 | 0.5学时 |
| §4.2 弱拍上的起句要演奏得轻巧，有些十六分音符只是乐句前的小装饰，并不是乐句的开始，要分析清楚。 | 0.5学时 |
| §4.3第二段快板的情绪逐渐加强，重点突出江南丝竹音乐的民间特色。 | 0.5学时 |
| §4.4注意两个音位的关系，协调好双手击弦的角度，要突出旋律。 | 0.5学时 |

第五课 《欢乐的新疆》及其同类型曲目的演奏

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉扬琴的技巧的使用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的演奏手型及意识，能够辨析音色差异。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：准确辨别音准概念。支撑课程目标4。

【重点】G调七声音阶、单音和轮音等，颤竹、压音、滑弹等特殊演奏法

【难点】手鼓节奏手法是这首乐曲的一个技术点

§5.1主题快板突出切分音，速度不宜太快

1学时

§5.2注意紧拉慢唱的抒情性旋律段落

1学时

第六课 《欢乐的新疆》深度理解演奏

【教学目标】

1、知识目标：了解新疆地区音乐风格特点。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的演奏情绪，能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：准确辨别地方特色音乐。支撑课程目标4。

【重点】了解新疆风格曲风

【难点】掌握具有新疆手鼓特色的节奏型

§6.3 乐曲段落间如何顺利转换

1学时

§6.4 演奏全曲

1学时

第七课 《昭君怨》及其同类型曲目的演奏

【教学目标】

1、知识目标：学习新技巧。支撑课程目标2。

2、能力目标：将技巧与乐曲融合。支撑课程目标1。

3、价值目标：准确辨别地方特色音乐。支撑课程目标4。

【重点】颤竹的运用

【难点】技巧与乐曲如何完美融合

§7.1 技巧学习“颤竹”。

1学时

§7.2慢板及快板的主要问题。

0.5学时

§7.5节奏特点：以弱起为主，但节奏型比较规整，多是以十六分音符以及前、后十六为主0.5学时

第八课 《昭君怨》的深度理解演奏

【教学目标】

1、知识目标：了解广东地区音乐风格特点。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的演奏情绪，能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：准确辨别地方特色音乐。支撑课程目标4。

【重点】了解乐曲背景，熟悉乐曲人物

【难点】乐曲风格体现

§8.1体会乐曲人物哀怨的思乡之情，感受乐曲人物激昂的反抗精神。0.5学时

§8.2进行音乐形态分析，整首作品在不同的段落，力度、节奏、速度、调式调性、感情色彩都有着不同的变化0.5学时

§8.3富有情感的演奏全曲。1学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：支撑课程目标1。

2、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】局部细练和整体贯连相结合

【难点】快速乐段须慢练打好技术基础，再逐步加快到演奏速度，以保证快速乐段快而准确，“吐字”清楚，颗粒性强，切勿急于求成一上手就快

§9.1局部细练和整体贯连相结合0.5学时

§9.2保证快速乐段快而准确，“吐字”清楚，颗粒性强0.5学时

§9.54.复习这学期所学曲目。1课时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1)《扬琴演奏教材精编》李玲玲编著
- (2)《社会艺术水平考级全国通用教材》项祖华李玲玲编著

2、参考书目：

- (1)《扬琴必学教程》黄河、刘艮编著中国音乐学院出版社

- (2) 《扬琴演奏教程》史玥编著上海音乐出版社
- (3) 《扬琴经典曲集》黄河编著中国音乐学院出版社
- (4) 《社会艺术水平考级全国通用教材》项祖华、李玲玲编著中国音乐学院出版社
- (5) 《中央音乐学院考级曲目》桂习礼主编中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郝晶

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments III

课程编码：0601ZY046

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐Ⅲ（笙）》是音乐表演（笙方向）本科专业的专业核心课程。笙是我国为数不多的植根于本土的中国民族乐器种类，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而笙作为土生土长的民族乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授笙的历史演变、基本技术技巧、演奏、舞台表演、传统音乐等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握笙演奏的演奏方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事笙专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：
系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：

了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3:

具备笙专业的基本教学能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具备较强的舞台能力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握笙专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力，3.2 了解笙专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 导论	第二部分 气息及运用方法	第三部分 手指、执法及运用	第四部分 舌的技巧及运用
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	导论	3	14
第二部分	气息及运用方法	3	14
第三部分	手指、指法及运用	5	28
第四部分	舌的技巧及运用	5	30
合计		16	86

第一部分 导论

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的概述，让学生了解并掌握笙的历史演变过程、发展现状、流派、及区域民族音乐文化。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定学生四年学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流入校前学习情况 1学时

§1.1 专业展示演奏实际水平与能力 1学时

§1.2 明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 1学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 气息及运用方法

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的呼吸方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握呼吸方式，合理运用气息。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1吸气方法学习	1 学时
§2.2呼吸的正确循环	1 学时
§2.3正确呼吸方式的运用（中速）	1 学时
§2.4课后作业：《笙专业统编教材》	第一部分练习曲学时

第三部分 手指、指法法及运用

【教学目标】

- 1、知识目标：手指指型的固定，指法运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握手指指法，合理运用手指。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：手指的合理运用关系到学生今后能力的提升。支撑课程目标3。

【重点】指型、指法运用

【难点】执行的固定，手指的放松

§3.1	1学时
§3.2	1学时
§3.3	1学时
§3.4	1学时
§3.5	1学时

第四部分 舌的技巧及运用

【教学目标】

- 1、知识目标：单、双、三吐音技巧的学习。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握单、双、三吐音技巧。支撑课程目标1。

【重点】吐音技巧的运用

【难点】气息与吐音之间的联系及运用

§4.1	1学时
§4.2	1学时
§4.3	1学时
§4.5	1学时
§4.6	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%

课程目标 4			60	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
 (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
 (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
 (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
 (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
 (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY046

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐Ⅲ（唢呐）》是音乐表演（唢呐方向）本科专业的专业核心课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授唢呐的历史演变、基本技巧、风格分析、舞台表演、乐曲处理等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握吹奏唢呐的科学方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握唢呐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事唢呐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：

系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握唢呐的起源、发展过程及发展动向，增强民族自

豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点,运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3:

具备唢呐专业的基本教学能力,做到会讲解,能示范、能组织练习,并具备较强的舞台能力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握唢呐专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解唢呐专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 导论	第二部分 气息及运用方法	第三部分 手指、指法及运用	第四部分 舌的技巧及运用
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	导论	3	14
第二部分	气息及运用方法	3	14
第三部分	手指、指法及运用	5	28
第四部分	舌的技巧及运用	5	30
合计		16	86

第一部分 导论

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习唢呐的概述，让学生了解并掌握唢呐的历史演变过程、发展现状、流派、及区域民族音乐文化。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定学生四年学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流入校前学习情况	1学时
§1.1 专业展示演奏实际水平与能力	1学时
§1.2 明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	1学时

第二部分 气息及运用方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解并掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的呼吸方式。支

撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握呼吸方式，合理运用气息。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1吸气方法学习 1学时

§2.2呼吸的正确循环 1学时

§2.3正确呼吸方式的运用（中速） 1学时

§2.4课后作业：《唢呐考级教材》练习曲《玛依拉》

第三部分 手指、指法法及运用

【教学目标】

1、知识目标：手指指型的固定，指法运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练掌握手指指法，合理运用手指。支撑课程目标1。

3、价值目标：手指的合理运用关系到学生今后能力的提升。支撑课程目标3。

【重点】指型、指法运用

【难点】指形的固定，手指的放松

§3.1 1学时

§3.2 1学时

§3.3 1学时

§3.4 1学时

§3.5 1学时

第四部分 舌的技巧及运用

【教学目标】

1、知识目标：单、双、三吐音技巧的学习。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练掌握单、双、三吐音技巧。支撑课程目标1。

【重点】吐音技巧的运用

【难点】气息与吐音之间的联系及运用

§4.1 1学时

§4.2 1学时

§4.3 1学时

§4.5 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%

课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树荃、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY046

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

竹笛是艺术学院音乐表演专业学生的一门专业主干课程，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科，是培养和发展竹笛独奏、合奏专业人才及教学人才的重要课程。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对学生发展音乐才能，提高音乐表现力，培养音乐演奏能力具有重要的作用。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有较好的演奏能力和基础竹笛教学能力。能胜任相关小型音乐团体及各类艺术实践中所需的演奏工作和中小学音乐教学及社会艺术培训工作等。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较

完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4)、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 竹笛演奏的基本原理	第三课 基础气息训练	第四课 竹笛演奏的基本指法训练	第五课 竹笛演奏的音准训练	第六课 气、指、舌结合训练及传统作品演奏技巧	第七课 音头训练及传统作品音乐处理	第八课 颤叠打赠及传统作品音乐表现	第九课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	竹笛演奏的基本原理	1	14
第三课	基础气息训练	2	28
第四课	竹笛演奏的基本指法训练	2	30
第五课	竹笛演奏的音准训练	2	30
第六课	气、指、舌结合训练及传统作品演奏技巧	1	15
第七课	音头训练及传统作品音乐处理	3	45
第八课	颤叠打赠及传统作品音乐表现	2	30

第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述 竹笛演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：重塑学习竹笛演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.1 曲笛长音的训练	0.25学时
§1.2 曲笛颤音的训练	0.25学时
§1.3 练习曲第十一条	0.25学时
§1.4 正确的音色与手型	0.25学时

第二课 竹笛演奏的基本原理

【教学目标】

了解竹笛演奏的口风，口劲角度；掌握正确的呼吸方法。

【重点】长音练习

【难点】高低八度练习

§2.1 长音的认识	0.25学时
§2.2 高低八度乐曲训练	0.25学时
§2.3 《南词》低音笛训练	0.25学时
§2.4 《鹧鸪飞》训练	0.25学时

第三课 基础气息训练

【教学目标】

了解竹笛演奏的口风，口劲角度；掌握正确的呼吸方法。

【重点】长音练习

【难点】高低八度练习

§3.1	小G笛高音训练	0.5学时
§3.2	《喜相逢》吐音训练	0.5学时
§3.3	《姑苏行》气息训练	0.5学时
§3.4	《喜相逢》快板训练	1学时
§3.5	《幽兰逢春》全曲练习	1学时
§3.6	《妆台秋思》背谱演奏	0.5学时

第四课 竹笛演奏的基本指法训练

【教学目标】

了解竹笛演奏中各指法符号；掌握正确手型方法。

【重点】小工调、正宫调指法训练

【难点】作品视奏

§4.1	双吐快速练习第一条	1 学时
§4.2	双吐快速练习第二条	1 学时
§4.3	双吐快速练习第三条	1 学时
§4.4	双吐基础练习	1 学时

第五课 竹笛演奏的音准训练

【教学目标】

通过音程对比、对风门角度的调节，养成科学的音准思维习惯，提高学生竹笛演奏的音准。

【重点】调节风门角度及手型

【难点】音程对比训练

§5.1	口风的角度变化	2学时
§5.2	三吐训练	2学时
§5.3	《牧民新歌》引子练习	2学时
§5.4	《牧民新歌》慢板练习	1学时
§5.5	《牧民新歌》快板练习	1学时

第六课 不同音位训练及传统作品演奏技巧

【教学目标】

了解基本D调定弦中顺指逆指的组合；掌握传统作品演奏技巧。

【重点】顺指指法组合与逆指指法组合

【难点】传统作品演奏（一）

§6.1	《帕米尔的春天》预习	2学时
§6.2	《帕米尔的春天》慢板	2学时
§6.3	《帕米尔的春天》快板	2学时
§6.4	《帕米尔的春天》全曲训练	1学时

第七课 气、指、舌结合训练及传统作品音乐处理

【教学目标】

练习气、指、舌的技巧；掌握传统作品的音乐处理方式。

【重点】气、指、舌的技巧组合

【难点】传统作品音乐处理（二）

§7.1	《小看戏》吐音的运用	2学时
§7.2	《喜相逢》花舌音的运用	2学时
§7.3	《我是一个兵》剁音的运用	2学时
§7.4	《春到湘江》滑音音的运用	1学时
§7.5	《春到湘江》吐音的运用	1学时

第八课 颤叠打赠训练及传统作品音乐表现

【教学目标】

了解几种常见的基本技巧；掌握正确的技巧方法并运用于传统作品的音乐表现中。

【重点】颤音、叠音、打音、赠音的技法

【难点】传统作品音乐表现

§8.1	《春到湘江》预习	2学时
------	----------	-----

§8.2	《红高粱》训练	2学时
§8.3	《牧民新歌》吐音训练	2学时
§8.4	《燕归来》历音训练	1学时
§8.5	《大漠》全曲背谱演奏	1学时

第九课 初级综合技巧训练及舞台艺术实践

【教学目标】

将本学期所学演奏技巧进行综合训练，强化巩固掌握所学技术，通过舞台艺术实践，初步实现学生对作品演奏的完整性和舞台独奏感的建立。

重点】初级综合技巧训练

【难点】舞台艺术实践

§9.1	《鹧鸪飞》钢琴伴奏	2学时
§9.2	《红高粱》钢琴伴奏	2学时
§9.3	《春到湘江》钢琴伴奏	2学时
§9.4	《牧民新歌》钢琴伴奏	1学时
§9.5	《大漠》钢琴伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月

④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社

⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月

② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（1），英文名称：Musical Instruments III （1）

课程编码：0601ZY046

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基本乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅲ（打击乐）》属于音乐表演专业核心课。学生通过在校四年学习国内外不同风格与流派的打击乐作品，牢固掌握打击乐的演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其成为能在专业文艺团体，艺术院校等相关部门工作的专业人才。打击乐专业学生，一年级必须打下良好的基础（好的视奏能力和扎实的基本功）。二年级学生在学习常用演奏技巧的同时能够演奏初级独奏曲。三年级学生重点学习中等难度的曲目，并加进特色技巧的练习。四年级学生主要学习难度较高的各种风格的合奏、独奏曲目。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程的总目标是使学生了解世界打击乐音乐文化，熟练掌握打击乐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事打击乐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、

教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

熟练掌握各种打击乐器（大堂鼓，排鼓，小军鼓，架子鼓，定音鼓等）的演奏技巧。学习演奏一定难度独奏曲的同时，还要配合乐团排练完成合奏曲目。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解中外打击乐艺术发展历程，熟悉各种音乐风格。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3

	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4
--	--	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 大堂鼓 基本槌 法	第二课 大堂鼓 基本节 奏练习 1	第三课 大堂鼓 基本节 奏练习 2	第四课 排鼓音 位节奏 练习 1	第五课 排鼓音 位节奏 练习 2	第六课 排鼓音 位节奏 练习 3	第七课 小军鼓 练习曲 1	第八课 小军鼓 练习曲 2	第九课 小军鼓 练习曲 3
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（器乐表演打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	大堂鼓基本槌法 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	1	4
第二课	大堂鼓基本节奏练习 1 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	1	4
第三课	大堂鼓基本节奏练习 2 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	2	4
第四课	排鼓音位节奏练习 1 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	2	4

第五课	排鼓音位节奏练习 2 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	2	4
第六课	排鼓音位节奏练习 3 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	2	4
第七课	小军鼓第 1 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	2	4
第八课	小军鼓第 2 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	2	4
第九课	小军鼓第 3 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	2	4
合计		16	36

第一课综述 打击乐专业的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：重塑学习打击乐演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流 入校前学习情况 0.25学时

§1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 0.5学时

§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 0.25学时
布置作业及查阅资料。

第二课 大堂鼓概述

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉大堂鼓的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的站姿和握槌手型；训练慢速演奏的动作和方法；支撑课程目标1。
- 3、价值目标：了解乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握大堂鼓演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受肩膀放松，手臂带动手腕完成击鼓动作。

§2.1 大堂鼓的演奏姿势 0.5学时

§2.2 大堂鼓的握槌方法 0.5学时

第三课 大堂鼓基本节奏练习

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】

【难点】

§3.1 0.5学时

§3.2 0.5学时

§3.3 0.5学时

§3.4 0.5学时

第四课 排鼓音位与节奏练习

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。

【重点】两个鼓（3号4号鼓）的基本练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§4.1 练习1--2 1学时

§4.2 练习3--4 1学时

第五课 排鼓音位与节奏练习

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】两个鼓（3号1号鼓）的基本练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

- | | | |
|------|---------|-----|
| §5.1 | 练习曲5--6 | 1学时 |
| §5.2 | 练习曲7--8 | 1学时 |

第六课 排鼓音位与节奏练习

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】两个鼓（5号3号鼓）的基本练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

- | | | |
|------|-----------|-----|
| §6.1 | 练习曲9--10 | 1学时 |
| §6.2 | 练习曲11--12 | 1学时 |

第七课 小军鼓 第1课

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】左右手槌法组合练习

【难点】单跳 双跳 复合跳

- | | | |
|------|-----------|-----|
| §7.1 | 练习曲1---5 | 1学时 |
| §7.2 | 练习曲6---10 | 1学时 |

第八课 小军鼓 第2课

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】四分音符，四分休止符槌法应用节奏练习

【难点】四分休止符lift技术

- | | | |
|------|----------|-----|
| §8.1 | 练习曲1---6 | 1学时 |
| §8.2 | 练习曲7---9 | 1学时 |

第九课 小军鼓 第3课

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】八分音符槌法应用及节奏练习

【难点】“up” “down”两种槌法的练习方法

- | | | |
|------|----------------------|-----|
| §9.1 | 八分音符槌法应用及节奏练习 | 1学时 |
| §9.2 | “up” “down”两种槌法的练习方法 | 1学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- （1）王以东 《中国打击乐教程》（共六册）[M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12
- （2）Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

2、参考书目：

- (1) 李真贵 《民族打击乐》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 1999. 3
- (2) 米切尔 彼得《小军鼓教程》 [M]. 美国, 国外原版引进, 1994. 03
- (3) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国, 国外原版引进, 2008. 1
- (4) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国, 国外原版引进, 2008. 01
- (5) 汤米 艾格《律动精华》 [M]. 美国, 国外原版引进, 1999. 04
- (6) 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》 [M]. 美国, 国外原版引进, 1999. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握打击乐器的演奏方法、准确的节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的速度概念。	较好掌握打击乐器的演奏方法、准确的节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的速度概念。	掌握打击乐的演奏方法、准确的节奏可达 70-79%、击打正常、能够完整演奏作品、具有速度概念。	初步掌握打击乐器的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、击打正常、能够完成学习任务、初步建立速度概念。	未能掌握打击乐器的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、击打不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（1），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（1）

课程编码：0601ZY046

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（大提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握大提琴演奏技能及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学音乐表演专业的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技能的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴基本演奏技巧；大提琴基本构造与发声原理；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴初级至中级的表演技能，培养了以大提琴表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以大提琴演奏技能训练为核心，舞台表演为教学成果，相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，一方面要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，另一方面要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力。树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握正确的大提琴演奏姿态。掌握全弓的基本动作与方法；训练连弓、换弦及不同弓速的变化。掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐表演理论体系。欣赏大提琴经典作品，培养音乐审美水平；能够规范识读和视唱乐谱；能够运用音乐基础理论分析问题和解决问题；了解大提琴的构造和中外大提琴艺术发展简史，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

学生能够建立良好的人文素养。通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文底蕴；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 坐姿及 运弓与 乐器构造	第三课 第一把 位指法 训练	第四课 左右手 配合训练	第五课 C 大调 两个八 度训练 与大提 琴艺术 的起源	第六课 G 大调 两个八 度训练 与巴洛 克时期 的大提 琴艺术	第七课 连弓训 练与古 典主义 时期的大 提琴艺术	第八课 F 大调 两个八 度训练 与浪漫 主义时期 的大提琴 艺术	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	坐姿、常用弓法与乐器构造	2	28
第三课	第一把位指法训练与换弦技巧	2	28
第四课	大调式（升号调）两个八度的训练	4	60
第五课	大调式（降号调）两个八度的训练	2	30
第六课	弓段的分配	3	45
第七课	演奏实践训练	2	30

合计		16	235
----	--	----	-----

第一课 综述 大提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：重塑学习大提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.1 沟通交流 入校前学习情况	0.25学时
§1.2 专业展示 演奏实际水平与能力	0.5学时
§1.3 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.25学时

第二课 坐姿、常用弓法与乐器构造

【教学目标】

1、能力目标：明确正确的坐姿、持琴和握弓手型；训练全弓、对称弓法与不对称弓法的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

2、知识目标：熟悉大提琴的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握几种常用弓法的演奏。

【难点】弓速的变化与发音的质量。

§2.1 乐器构造、发音原理及保养	0.25学时
§2.2 正确坐姿与握弓	0.5学时
§2.3 全弓演奏讲解与训练	0.5学时
§2.4 课后作业：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 2-6	0.25学时
§2.5 视唱乐谱	0.25学时
§2.6 课后作业：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 7-9	0.25学时

第三课 第一把位指法训练与换弦技巧

【教学目标】

1、能力目标：进一步巩固常用弓法；基本掌握换弦技巧，尽量保证准确性；初步学习保留指；训练第一把位的音准。支撑课程目标1。

【重点】第一把位音准的训练，尤其是二指与三指的距离。

【难点】右手手腕的基本功训练。

§3.1 检查作业	0.5学时
§3.2 视唱乐谱	0.25学时
§3.3 两弦之间的换弦与保留指：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 10-17	0.75学时
§3.4 三弦与四弦的换弦与保留指：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 18-20	0.5学时

第四课 大调式（升号调）两个八度的训练

【教学目标】

1、能力目标：掌握C大调、G大调、F大调两个八度的音阶琶音及作品；初步学会对称连弓与非对称连弓；逐步提高左手手指的灵活性与独立性。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够准确说出大调式的结构特点；能够辨识升调号与调名。支撑课程目标2。

【重点】能够演奏C大调、G大调、F大调两个八度的音阶琶音，有音准意识；感知弓速的变化。

【难点】控制左手二指与三指的音准；在80拍/分钟的速度下均匀连贯地演奏十六分音符。

§4.1 视唱乐谱	0.5学时
§4.2 C大调两个八度音阶琶音：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 21-24	0.5学时
§4.3 C大调两个八度作品：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 25-27	0.5学时
§4.4 G大调两个八度音阶琶音：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 28-30	0.5学时
§4.5 对称连弓的训练及综合练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 31-34	0.5学时
§4.6 非对称连弓的训练及综合练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 35-38	0.5学时
§4.7 三度模进的训练及综合练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 39-43	0.5学时
§4.8 左手手指灵活性练习和右手手腕练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 44-47	0.5学时

第五课 大调式（降号调）两个八度的训练

【教学目标】

1、能力目标：掌握向上伸张指的技巧；熟悉半把位的变化音。支撑课程目标1。

2、知识目标：熟知每弦的半音排列；能够辨识降号调与调名；支撑课程目标2。

【重点】降号调的音位与音准；

【难点】大把位与小把位的转换技巧。

§5.1 视唱乐谱	0.5学时
§5.2 F大调两个八度练习与向上伸张指训练：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 48-53	0.5学时
§5.3 降B大调两个八度练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 54-55	0.5学时
§5.4 降E大调两个八度练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 56-57	0.5学时

第六课 弓段的分配

【教学目标】

1、能力目标：掌握对称弓法（二分法则）的演奏技能与方法；训练弓分三段的演奏技能与方法。支撑课程目标1。

2、知识目标：建立不同弓段的划分方法与理论依据。支撑课程目标2。

【重点】弓尖演奏的力量与耐力训练。

【难点】能够根据所奏时值自主判断合理的应用弓段。

§6.1 视唱乐谱	0.5学时
§6.2 全弓与中弓练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 58-60	1学时
§6.3 三拍子的弓段练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 61-62	1学时
§6.4 对称弓法练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 63	0.5学时

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：能够熟练完整地演奏第一把位大调式作品；具有音高与节奏的基本概念；具有基本的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够总结本学期演奏技能要点；能够认识谱面上的术语与演奏标记；能够分析演奏作品所需弓段；树立正确演奏方法的训练和良好演奏习惯的培养。支撑课程目标2。

3、价值目标：检测学习成效，增加实践机会，培养心理素质；重视正确演奏理论知识的掌握；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整演奏难度适当的作品。

【难点】克服表演时的紧张情绪。

§7.1 作品1：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 64	1学时
§7.2 作品2：《南泥湾》马可曲 王相乾改编	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	课堂发言讨论
--------	------	--------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] J.J.F.Dotzauer,[德] Johannes Klingenberg.《大提琴练习曲教程》(第 1 册), 海尔特尔音乐出版社, 1960 年.
- (2) 王连三, 宋涛.《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年
- (4) 宗柏.《大提琴演奏艺术 300 年：名家、名曲》, 华乐出版社, 2004 年.
- (5) 宗柏, 王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》, 华乐出版社, 2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不知道任何中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（1），英文名称：Musical Instruments III（1）

课程编码：0601ZY046

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 课程组成员：沈雪雪

二、课程简介：

器乐Ⅲ是音乐表演专业（小提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握小提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。现代小提琴起源于意大利的克雷莫纳，距今已有 400 多年的历史，小提琴艺术在素有“礼乐之邦”美称的我国得到了很大的发展。并且凭借特有的风格与特点被人们称为“乐器王后”，在现代交响乐队中占有不可替代的地位，也具有较难的演奏技术。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿势；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外艺术流派的形成与代表人物；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知

识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏技巧演奏法的深入讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴中高级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学	课程目标 3

	生的科学艺术观。	
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第 一 课 综 述	第 二 课 右 手 运 弓 与 左 手 基 本 手 型	第 三 课 连 弓 与 换 弦	第 四 课 第 一 把 位 指 位 训 练	第 五 课 C 大 调 与 G 大 调 音 阶 琶 音 训 练	第 六 课 换 把 训 练 与 小 提 琴 艺 术 的 起 源	第 七 课 连 弓 训 练 与 巴 洛 克 时 期 的 小 提 琴 艺 术	第 八 课 揉 弦 训 练 与 古 典 主 义 时 期 的 小 提 琴 艺 术	第 九 课 演 奏 实 践 训 练
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（小提琴）》总学时分配列表

章 节	内 容	授 课 学 时	课 外 自 主 学 习 最 少 学 时（练琴、查阅资料）
--------	-----	------------	---------------------------------

第一课	综述	1	14
第二课	右手运弓与左手基本手型	1	14
第三课	连弓与换弦	2	28
第四课	第一把位指位训练	2	30
第五课	C大调与G大调音阶琶音训练	2	30
第六课	换把训练与小提琴艺术的起源	2	15
第七课	连弓训练与巴洛克时期的小提琴艺术	2	45
第八课	揉弦训练与古典主义时期的小提琴艺术	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 入校前学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 右手运弓与左手基本手型

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉小提琴结构、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的站姿、持琴和握弓手型；建立全弓演奏的意识；训练中速全弓演奏的

动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住全弓演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

§2.1 乐器构造、发音原理及保养 0.25学时

§2.2 正确运弓与左手手型的确立 0.5学时

§2.3 全弓演奏与手型框架训练 0.25学时

第三课 连弓与换弦

【教学目标】

1、知识目标：学习正确的连弓与换弦技巧。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握换弦的基本动作、学会换弦的基本方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：具备独立思考连弓与换弦方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的连弓演奏方法与换弦的技巧。

【难点】：换弦动作的平稳与流畅。

§3.1 正确的连弓演奏方法 0.5学时

§3.2 换弦的两种方式 0.5学时

§3.3 换弦动作的详细讲解与示范 0.5学时

§3.4 换弦时容易出现的问题以及解决方法 0.5学时

第四课 第一把位指位训练训练

【教学目标】

1、知识目标：学习一把为的第一二种指位排列。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握正确的左手持琴按指手型、建立指位组合的概念、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4

【重点】：几种不同指位的手型讲解及训练。

【难点】：详细学习第一二种指位，保证手型框架的稳定。

§4.1 第一二种指位的演奏方法 0.5学时

§4.2 手型不稳定的解决方式 0.5学时

§4.3 练习曲中的不同指位的运用 1 学时

第五课 C大调与G大调音阶琶音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习无升降号以及一个升的大调音阶与琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本能力。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过大小调色彩的基本了解、以及音阶与琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】发音的方式与左右手的配合

- | | |
|----------------------|-------|
| §5.1 运弓的连贯性训练 | 0.5学时 |
| §5.2 左右手配合练习 | 0.5学时 |
| §5.3 不同阶与琶音中的调性色彩的对比 | 0.5学时 |
| §5.4 手指提速训练 | 0.5学时 |

第六课 换把训练与小提琴艺术的起源

【教学目标】

- 1、知识目标：换把动作的学习。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：学习一至三把位的换把动作、掌握空弦换把以及同指换把。支撑课程目标3、课程目标6。
- 3、价值目标：通过了解小提琴艺术的起源、理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、课程目标3。

【重点】小提琴艺术的起源

【难点】一至三把位的换把训练

- | | |
|-----------------------|-------|
| §6.1 结合西方音乐历史讲述小提琴的起源 | 0.5学时 |
| §6.2 错误换把的常见问题 | 0.5学时 |
| §6.3 换把的基本方法 | 0.5学时 |
| §6.4 结合练习曲进行讲解与练习 | 0.5学时 |

第七课 连弓训练与巴洛克时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：连弓的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。

2、能力目标：掌握连弓的演奏方法支撑课程目标3。

3、价值目标：通过结合巴洛克时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】连弓训练与巴洛克时期的小提琴艺术

【难点】分弓换弦与连弓换弦技巧

§7.1	结合音乐历史讲述古典时期小提琴的艺术	0.5学时
§7.2	分弓换弦基本方法	0.5学时
§7.3	连弓换弦基本方法	0.5学时
§7.4	结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第八课 揉弦训练与古典主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

1、知识目标：揉弦基本原理与动作。支撑课程目标1、目标2。

2、能力目标：基本掌握揉弦技术。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过结合古典主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】揉弦训练与浪漫主义时期的小提琴艺术

【难点】揉弦技巧的学习

§8.1	古典主义小提琴艺术的基本介绍	0.5学时
§8.2	结合古典主义时期的风格特点体会不同的揉弦方式在音乐中的表现	0.5学时
§8.3	揉弦的分类与基本方式方法	0.5学时
§8.4	揉弦的训练与音乐风格的关系	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：练习曲与巴洛克或者古典主义时期的音乐作品的演奏。支撑课程目标1、目标2。

2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4、。

3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解巴洛克时期与古典主义时期的小提琴艺术与演奏风格

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏一首巴洛克或者古典时期的小提琴作品（协奏曲、奏鸣曲等体裁）

§9.1 曲目背景与作曲家的基本了解	0.5学时
§9.2 基本要素的学习：音准、节奏、旋律等	0.5学时
§9.3 演奏技巧与乐曲划分的讲授	0.5学时
§9.4 演奏的完整性与音乐表达	0.5学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年

- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（1）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY046

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈赛君 **课程组成员：**许多军

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（二胡方向）的专业必修课，是学习并掌握二胡演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演专业类别的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡艺术流派的形成与代表人物；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，还要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，并树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握正确的二胡演奏姿态。掌握内、外弦运弓的基本动作与方法；训练长短弓、换弦及不同弓速的变化。掌握左手第一把位的按指手型、指距变化以及保留指的运用。建立六种常用调的调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐知识体系。欣赏本专业音乐作品，培养音乐审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解二胡艺术发展的历史，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

学生能够建立完备的人文科学素养。通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文底蕴；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 演奏姿势 与右手持 弓	第三课 左手按音 手型	第四课 第一把位 基础技巧 训练	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L
课程目标 3					
课程目标 4		L	L		M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	演奏姿势与右手持弓	4	56
第三课	左手按音手型与保留指	6	84
第四课	第一把位基础技巧训练	4	56
第五课	演奏实践训练	1	14
合计		16	224

注：教学曲目可根据课程内容的要求及学生的实际情况，由任课教师自行选用。

第一课 综述 二胡演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

1、知识目标：重塑学习二胡演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.1 沟通交流 入校前学习情况	0.25学时
§1.2 专业展示 演奏实际水平与能力	0.5学时
§1.3 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	0.25学时

第二课 演奏姿势与右手持弓

【教学目标】

1、能力目标：明确正确的坐姿、持琴和持弓手型；训练内、外弦运弓；长、短弓法的结合；分弓换弦与连弓换弦的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

2、知识目标：熟悉二胡的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握几种常用弓法的演奏。

【难点】弓速的变化与发音的质量。

§2.1 坐姿、持琴和持弓，外弦运弓	1学时
§2.2 内弦运弓与发音原理	1学时
§2.3 长、短弓的结合	1学时
§2.4 分弓换弦与连弓换弦	1学时

第三课 左手按音手型与保留指

【教学目标】

1、能力目标：进一步巩固常用弓法；基本掌握换弦技巧；尽量保证第一把位的按音手型；初步学习保留指；训练第一把位的音准。支撑课程目标1。

2、能够准确说出大调式的结构特点；能够辨识调号、调名及弦法。支撑课程目标2。

【重点】第一把位音准的训练，尤其是按音手型及全音与半音的指距感。

【难点】小指按音手型及变化。

§3.1 食指、中指按音手型	1学时
§3.2 无名指按音手型	1学时
§3.3 保留指的运用	1学时
§3.4 小指按弦手型及运用	3学时

第四课 第一把位基础技巧训练

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握二胡六种常用调一个八度内的音阶与指距；初步掌握对称弓法与非对称弓法；逐步提高左手手指的灵活性与独立性。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够准确说出各调的指距特点；建立不同弓段的划分方法与理论依据。支撑课程目标2。

【重点】能够演奏六种常用调一个八度内的音阶，有音准意识；感知弓速的变化。

【难点】弓段的正确划分；各调指距的变化。

§4.1 弓段与弓位	2学时
§4.2 各调音阶与指距（D、G、A、C、F、降B调）	2学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：能够熟练完整地演奏第一把位作品；具有音高与节奏的基本概念；具有基本的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够总结本学期演奏技能要点；能够认识谱面上的术语与演奏标记；能够分析作品所需弓段；树立正确演奏方法的训练和良好演奏习惯的培养。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：检测学习成效，增加实践机会，培养心理素质；重视正确演奏理论知识的掌握；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整演奏难度适当的作品。

【难点】克服表演时的紧张情绪。

§5.1 考试曲目	1学时
-----------	-----

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		

课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 刘长福. 二胡系统进阶练习曲集[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [2] 张韶, 许讲德, 赵寒阳. 全国二胡演奏考级作品集[M]. 人民音乐出版社, 1997 年.
- [3] 于红梅. 二胡音乐会曲集[M]. 华乐出版社, 2005.
- [4] 赵寒阳. 二胡技法与名曲演奏提示[M]. 华乐出版社, 1999.
- [5] 刘长福. 二胡(中胡、高胡)曲谱[M]. 人民音乐出版社, 2011.

2、参考书目：

- [1] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海音乐出版社, 2000.
- [2] 汪毓和. 中国近现代音乐史[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [3] 郭树芸. 中国音乐鉴赏[M]. 上海人民美术出版社, 2009.
- [4] 李民雄. 民族器乐概论[M]. 上海音乐出版社, 1997.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握合理划分弓段划分的演奏方法、音高与节奏准确率达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握合理划分弓段划分的演奏方法、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握合理划分弓段划分的演奏方法、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握划分弓段划分的演奏方法、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握划分弓段划分的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不知道任何中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：陈赛君

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（古筝）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（2），英文名称：Musical Instruments III（2）

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋曼 **课程组成员：**张维

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（古筝方向）的专业必修课，是学习并掌握古筝演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重古筝演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：讲授古筝的历史演变；古筝演奏的正确姿态；古筝演奏的左右手技巧；古筝的九大流派及其特点；古筝传统曲目和现代曲目演奏；以及古筝初级教学理论与方法。

本课程本着发扬和传播民族传统音乐文化的同时，系统训练了古筝表演技能，培养了以古筝表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的弹奏方法。巩固右手基本手型及指尖触弦点。继续加强双手配合能力，左手按音、滑音以及控制力。为提高手速打下基础。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古筝不同流派的音乐风格，进一步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 快四点 训练	第二课 指序指 法训练 (1-10)	第三课 箏曲 《临安 遗恨》 讲解	第四课 潮州箏 派的历史 发展及其 乐曲特点	第五课 潮州箏 曲《寒 鸦 戏 水》讲 解及练 习	第六课 箏曲 《幻想 曲》讲 解及练 习	第七课 复习本 学期所 学乐曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	H	L		M	M	M	H
课程目标 4		L	L	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（古筝）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	快四点练习	1	15
第二课	指序练习（1-10）	1	15
第三课	箏曲《临安遗恨》讲解及练习	4	60
第四课	潮州箏派的历史发展及其乐曲特点	1	15
第五课	潮州箏曲《寒鸦戏水》讲解及练习	3	45
第六课	箏曲《幻想曲》讲解及练习	4	60
第七课	复习本学期所学乐曲	2	30
合计		16	240

第一课 快四点练习

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固弹奏时的手型，手指的灵活性，理解肩、臂、肘、手腕等肌肉的放松。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过训练提高手掌的稳定性与手速。支撑课程目标2。

【重点】弹奏时的清晰度与颗粒感。

【难点】提高乐曲演奏时的速度。

- | | |
|-----------------------------|-------|
| §1.0 巩固手型与基本指法，训练手指的灵活性与稳定性 | 0.5学时 |
| §1.1 快四点练习 | 0.5学时 |

第二课 指序练习（1-10）

【教学目标】

- 1、知识目标：通过训练指序，进一步提高手指弹奏速度。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：提高手指的灵活性。支撑课程目标1。

【重点】手指的灵活性。

【难点】手指与手掌的放松。

- | | |
|--------------------------------|-------|
| §2.1 练习快速指序的方法 | 0.5学时 |
| §2.2 通过滚动练习和放慢练习，进一步巩固快速指序的练习。 | 0.5学时 |

第三课 箏曲《临安遗恨》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：慢板情感丰富，快板干净清晰，节奏平稳。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的情感处理及基本功。

【难点】手掌和手腕的放松；乐曲快板的清晰与音色；手掌的稳定性和手指的灵活性

- | | |
|---------------------------|--------|
| §3.1 了解乐曲的创作背景 | 0.25学时 |
| §3.2 讲解乐曲的引子 | 0.75学时 |
| §3.3 讲解乐曲的慢板 | 0.5学时 |
| §3.4 讲解乐曲的快板；练习点音片段练习 | 1学时 |
| §3.5 讲解乐曲的快板；练习快板中的快速指序部分 | 1学时 |

第四课 潮州筝派的历史发展及其乐曲特点

【教学目标】

- 1、知识目标：了解潮州筝派的历史发展，熟悉潮州筝曲的风格特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够较准确的掌握潮州筝曲的特点。支撑课程目标1。

【重点】潮州筝曲的左手按音和滑音，以及调式特点。

【难点】潮州筝曲的韵味

§4.1 潮州筝曲的音乐思想与五个基本调	0.25学时
§4.2 潮州筝曲的左手按音与滑音的特点	0.5 学时
§4.3 潮州筝曲的乐曲代表	0.25学时

第五课 潮州筝曲《寒鸦戏水》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：乐曲的风格特点；手腕的灵活性；支撑课程目标2。
- 2、能力目标；熟练掌握压弹的方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的风格特点。

【难点】乐曲的风格与韵味的把握。

§5.1 作品意境分析	0.5 学时
§5.2 左手韵法讲解	0.5学时
§5.3 作品分段练习	2学时

第六课 筝曲《幻想曲》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作品的创作背景，重难点训练技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：通过学习的技巧，能够表达出作品内涵。支撑课程目标1。

【重点】特殊技法练习

【难点】力度与速度。

§6.1 乐曲创作背景介绍	0.5学时
§6.2 引子与慢板的音乐处理	1学时

§6.3 快板重点与难点的练习	2学时
§6.4 乐曲的表现力与肢体配合	0.5学时

第七课 复习本学期所学乐曲

【教学目标】	
1、知识目标：复习本学期所学的指法与乐曲。支撑课程目标2。	
2、能力目标：进一步巩固提高演奏技能。支撑课程目标1。	
【重点】手掌的稳定性与手指的速度	
【难点】乐曲的表现力、感染力	
§7.1 复习本学期所学基本指法练习	1 学时
§7.2 复习本学期所学乐曲	1 学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心时演奏音乐作品，同时学会相关古筝教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

李萌《中国现代筝曲》（共两册） [M]. 北京，人民音乐出版社，2018. 04

2. 教学参考书

- (1) 高雁《古筝古筝名曲悦读》 [M]. 武汉，湖北科学技术出版社，2020. 6
- (2) 王中山《全国古筝演奏考级作品集》（共三册） [M]. 河南，河南文艺出版社；20016. 7
- (3) 盛秧《中国古筝知识要览》 [M]. 上海，上海，上海音乐出版社 2018. 6
- (4) 项斯华《每日必弹古筝指序练习曲》 [M] . 上海，上海音乐出版社，2010. 03
- (5) 王蔚《中国古筝考级曲集》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2012. 10

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，作品干净清晰，基本功扎实，音乐的张力和肢体的配合恰当，有较好的表现力。	演奏的作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用。	演奏作品基本完整，演奏流畅。能够基本掌握所学知识。	演奏作品不完整，演奏过程中乐曲不流畅。	演奏作品不完整，演奏过程中错误较多，不能够掌握所学的基本技巧。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解与掌握古筝流派，能够较好的弹奏不同流派风格的曲目，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派的特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够弹奏部分流派乐曲，具有基本的人文素养。	不能掌握古筝的流派特点，对作品的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论联系作品演奏，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：宋曼

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（琵琶方向）的专业必修课，是学习并掌握琵琶演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：琵琶的基本构造与发声原理；琵琶艺术发展简史；琵琶演奏的正确姿态；琵琶演奏的左右手技巧；琵琶艺术流派的形成与代表人物；琵琶古今经典作品及重要理论文献；琵琶初级教学理论与方法。

本课程系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的坐姿。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的快速与多样的运用。左手掌握虚音技巧体系的运指。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏琵琶传统与现代乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今琵琶艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左右手 快速弹 挑练习 (一)	第二课 左右手 快速弹 挑练习 (二)	第三课 轮指综 合练习 (一)	第四课 轮指综 合练习 (二)	第五课 琵琶传 统文曲 (一)	第六课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	L	M	M	M	M
课程目标 4	M	L	L	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	左右手快速弹挑练习（一）	3	45
第二课	左右手快速弹挑练习（二）	3	45
第三课	轮指综合练习（一）	2	28
第四课	轮指综合练习（二）	3	45
第五课	琵琶传统文曲（一）	4	60
第六课	演奏实践训练	1	15
合计		16	238

第一课 左右手快速弹挑练习（一）

【教学目标】

1、知识目标：加强提高琵琶快速弹挑的演奏技能；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练演奏快速弹挑练习曲及乐曲。支撑课程目标2。

【重点】放松熟练的演奏快速弹挑技法，加强左手快速按音练习。

【难点】快速弹挑的方法与手型，以及扎实力度和持续耐力。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。0.5学时

§1.1 示范讲解快速弹挑练习曲（一）：刘德海《每日必弹》第9条纵横弹0.5学时

§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，提高弹奏速度1学时

§1.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，提高弹奏速度1学时

第二课 左右手快速弹挑练习（二）

【教学目标】

1、知识目标：加强提高琵琶快速弹挑的演奏技能；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练演奏快速弹挑练习曲及乐曲。支撑课程目标2。

【重点】放松熟练的演奏快速弹挑技法，加强左手快速按音练习。

【难点】快速弹挑的方法与手型，以及扎实力度和持续耐力。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.25学时

§2.2 示范讲解快速弹挑练习曲（二）：乐曲《野蜂飞舞》0.75学时

§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，提高弹奏速度1学时

§2.4 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，提高弹奏速度1学时

第三课 轮指综合练习（一）

【教学目标】

1、知识目标：详细了解轮指体系中的各种轮指技法的演奏方法和发声效果及具体运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握半轮演奏方法和练习方法，并能自我审视自我修正，从而知道如何教授此技巧。支撑课程目标1。

【重点】轮指的种类及其演奏方法

【难点】琵琶的轮指讲究点、线关系，注意颗粒型和流畅性相互平衡。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.25学时

§3.2 示范讲解轮指练习曲（一）：刘德海《每日必弹》第35条半轮装饰	0.75学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.4 示范讲解乐曲：《步步高》	0.5学时

第四课 轮指综合练习（二）

【教学目标】

1、知识目标：详细了解轮指体系中的各种轮指技法的演奏方法和发声效果及具体运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握挑轮，双轮的演奏方法和练习方法，并能自我审视自我修正，从而知道如何教授此技巧。支撑课程目标1。

【重点】挑轮、双轮的演奏方法和练习方法。

【难点】右手五根手指的独立性和统一性以及手指力量的加强和幅度的各种控制。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.2 示范讲解挑轮练习曲：1、张强《可爱的一朵玫瑰花》	0.5学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.4 示范讲解双轮练习曲：2、王琛《同一首歌》	0.5学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.6 示范讲解轮指综合练习（二）：3、王琛《风之诗》	0.5学时

第五课 琵琶传统文曲（一）

【教学目标】

1、知识目标：了解经典乐曲《瀛洲古调》四首：《小月儿高》、《鱼儿戏水》、《顽童》、《狮子滚绣球》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏四首《瀛洲古调》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《睡莲》这首作品的所表达的高雅志趣，体会音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住此四首《瀛洲古调》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中左右手各种技巧、乐曲韵律以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：第一首《小月儿高》	0.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.4 讲解示范乐曲：第二首《鱼儿戏水》	0.5学时

§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.6 讲解示范乐曲：第三首《顽童》	0.5学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.8 讲解示范乐曲：第三首《狮子滚绣球》	0.5学时

第六课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《瀛洲古调》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.
- [2] 周谦编著.《琵琶》[M]. 武汉：武汉出版社，2001 年.
- [3] 李光华主编.《琵琶曲谱》（一、二、三、四）[M]. 北京：人民音乐出版社，2004 年.
- [4] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.
- [5] 周红编著.《琵琶传统民间乐曲精选》[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年.

- [6] 阎黎雯编.《中国琵琶名曲荟萃》[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2007 年.
- [7] 上海琵琶学会编.《中国琵琶考级练习曲》[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2007 年.
- [8] 上海音乐家协会琵琶专业委员会编.《中国琵琶考级曲集》 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2007 年.
- [9] 李佳选编.《琵琶经典名曲集》[M]. 合肥: 安徽文艺出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务以及网络资料进行课前预习,适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果用在自主学习练习中。

坚实基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。

课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（中阮方向）的专业必修课，是学习并掌握中阮演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中阮的基本构造与发声原理；中阮艺术发展简史；中阮演奏的正确姿态；中阮演奏的左右手技巧；中阮演奏风格的形成与代表人物；中阮经典作品及重要理论文献；中阮初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融知识性、技能性、实践性、艺术性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的持琴姿势。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的全面能力与方法。左手掌握所有把位的运指与虚音技巧。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏中阮各种风格的乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今中阮艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 F 大调 音阶训 练与乐 曲学习	第二课 左手滑 音类技 巧学习	第三课 左手发 音类技 巧学习	第四课 装饰音 技巧练 习与乐 曲	第五课 泛音练 习及带 轮练习	第六课 综合乐 曲学习	第七课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	L	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	F 大调音阶训练与乐曲学习	2	28
第二课	左手滑音类技巧学习	1	14
第三课	左手发音类技巧学习	1	14
第四课	装饰音技巧练习与乐曲	1	14
第五课	泛音练习及带轮练习	3	45
第六课	综合乐曲学习	6	90
第七课	演奏实践训练	2	30
合计		16	235

第一课 F大调音阶训练与乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：清楚了解F大调音阶的音位与指序连接；了解相关乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握F大调音阶音位与指序并流畅演奏；能自主识谱并演奏F大调乐曲。支撑课程目标1。

【重点】熟练演奏F大调音阶练习曲及相关乐曲。

【难点】区分中阮各个不同大调音阶的区别和关系。

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| §1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。 | 0.25学时 |
| §1.1 示范讲授新练习曲：1、F大调音阶练习曲；2、F调活指练习 | 0.75学时 |
| §1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §1.3 示范讲授新乐曲：《小溪》 | 0.5学时 |

第二课 左手滑音类技巧学习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉中阮左手的滑音类技巧：顺品位上下滑音、推拉弦滑音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练轻松的运用滑音类技巧演奏练习曲和乐曲。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会滑音类技巧在音乐中的作用与美感，以更好的完成乐曲演奏。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住左手滑音类技巧的动作、方法及标准。

【难点】感受左手手指与手腕在琴弦上的运用的幅度、方向及张力。

- | | |
|---|--------|
| §2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.25学时 |
| §2.2 示范讲解滑音类技巧：顺品滑音、推拉滑音，并布置作业：
《椰子风格练习曲》/《娱乐升平》 | 0.75学时 |

第三课 左手发音类技巧学习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉中阮左手的发音类技巧：打音、带音、擞弦。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练轻松的运用发音类技巧演奏练习曲和乐曲。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会发音类技巧在音乐中的作用与美感，以更好的完成乐曲演奏。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住左手发音类技巧的动作、方法及标准。

【难点】感受左手手指与手腕在琴弦上的运用的角度、力量及频率。

- | | |
|--------------------------------|--------|
| §3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.25学时 |
| §3.2 示范讲解滑音类技巧：打音、带音、擞弦，并布置作业： | |

第四课 装饰音技巧练习与乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉中阮装饰音技巧：倚音、颤音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练轻松的运用装饰音技巧演奏练习曲和乐曲。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会装饰音技巧在音乐中的作用与美感，以更好的完成乐曲演奏。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住中阮装饰音技巧的动作、方法及标准。

【难点】感受左手手指与手腕的平衡运用，注意手指保留、手指频率及手指手腕整体放松。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.25学时

§4.2 示范讲解装饰音技巧：倚音、颤音，并布置作业：

《装饰音练习》/《小牧民》 0.75学时

第五课 泛音练习及带轮练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉中阮左手泛音技巧：自然泛音、人工泛音；熟悉右手带轮技巧的运用方法和节奏标准。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练轻松的运用左手泛音技巧和右手带轮技法演奏练习曲和乐曲。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会左手泛音技巧和右手带轮技法在音乐中的作用与美感，以更好的完成乐曲演奏。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住中阮泛音和带轮技巧的动作、方法及标准。

【难点】掌握自然泛音的位置和音高；训练人工泛音的运用技术；协调带轮练习右手过弦的动作干净迅速及轮奏密度。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§5.2 示范讲解泛音技巧，并布置作业：泛音练习曲 0.5学时

§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§5.4 示范讲解带轮技巧，并布置作业：带轮练习 0.5学时

§5.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§5.6 示范讲解新乐曲：林吉良《山行》 0.5学时

第六课 综合乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《花好月圆》和《彩云追月》的作品背景和演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练流畅完整的演奏《花好月圆》和《彩云追月》两首经典曲目。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过学习经典曲目《花好月圆》和《彩云追月》更直接的了解中国传统民族器乐和民间文化。支撑课程目标3。

【重点】通过前期的基础训练，能熟练演奏经典曲目《花好月圆》和《彩云追月》。

【难点】注意曲目完整流畅；左右手各类技巧的转换；乐曲整体风格和速度的掌握。

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| §6.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §6.2 示范讲解新乐曲：《花好月圆》 | 0.5学时 |
| §6.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，继续练习上周作业并提速 | 0.5学时 |
| §6.4 示范讲解新乐曲：《彩云追月》 | 0.5学时 |
| §6.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，继续练习上周作业并背谱 | 1学时 |

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解实践舞台的具体要求和方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：初步建立自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《花好月圆》和《彩云追月》两首乐曲。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

- | | |
|-------------------------------|-----|
| §7.1 学生完整流畅演奏曲目，提出问题，并讲授具体方法2 | 1学时 |
|-------------------------------|-----|

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2. 注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质

量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%

课程目标 4			60	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]大连音乐家协会.《林吉良阮曲选》[M].大连出版社,2004.

[2]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[3]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[4]朴东生,张殿英.《阮考级曲集上册》[M].人民音乐出版社,2016.

[6]朴东生,张殿英.《阮考级曲集下册》[M].人民音乐出版社,2016.

[7]刘星.《阮技习谱(1)》[M].上海音乐学院出版社,2015.

[8]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套[M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务以及网络资料进行课前预习,适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用在自主学习练习中。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格

课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郝晶 **课程组成员：**张媛

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（扬琴方向）的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴发展史简介；扬琴演奏的运竹准确度训练；扬琴经典作品《弹词三六》《光明行》《欢乐歌》及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

巩固并学习扬琴弹奏中的各种技能。左手掌握与右手相同的演奏技法。建立能够击出优质音色的演奏能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉各地扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。强化训练各个手指的生理机能，音的把握性（单音、双音、轮音、弹轮、分解和弦等）

课程目标 3

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力、音乐层次感及其内心节奏感。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 综述	第二课 扬琴 发展 史	第三课 运竹 准确 度训	第四课 《弹 词三 六》及	第五课 《光 明行》 的演	第六课 《光 明行》 的深	第七课 《欢乐 歌》演 奏	第八课 《欢乐	第九课 演奏 实践 训练
------	-----------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------	-----------------------

课程目标			练	其同 类型 曲目的 演奏	奏	层理 解及 演奏		歌》的 深层理 解及演 奏	
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	扬琴发展史简介	1	14
第三课	运竹准确度训练	2	28
第四课	《弹词三六》的演奏分析	2	30
第五课	《光明行》的演奏	2	30
第六课	《光明行》的深层理解及演奏	2	15
第七课	《欢乐歌》演奏	2	45
第八课	《欢乐歌》的深层理解及演奏	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述 扬琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习扬琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。增强基本功能力；支撑课程目标 2。

【重点】增进师生的感情链接；进一步填补基本功缺陷。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|--|---------|
| § 1.0 沟通交流 假期练琴及学习情况 | 0.25 学时 |
| § 1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.5 学时 |
| § 1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 | 0.25 学时 |
- 布置作业及查阅资料。

第二课 扬琴发展史简介

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉扬琴文化内涵。支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：随着国际间文化交流，期待中国扬琴的完善和发展。支撑课程目标 1。
- 3、价值目标：对于中国扬琴发展史能够准确清晰讲述。支撑课程目标 4。

【重点】掌握并记住扬琴发展历史。

【难点】中国扬琴与世界扬琴的异同

- | | |
|----------------------|---------|
| § 2.1 简述世界扬琴种类 | 0.25 学时 |
| § 2.2 简述中国扬琴发展史 | 0.25 学时 |
| § 2.3 中国扬琴与世界扬琴的类同之处 | 0.25 学时 |
| § 2.4 中国扬琴与世界扬琴的不同之处 | 0.25 学时 |

第三课 运竹准确度训练

【教学目标】

- 1、知识目标：演奏技巧的多样性及科学性 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：准确地演奏各种演奏技巧 支撑课程目标 1。

3、价值目标：用技巧来诠释乐曲 支撑课程目标 3。

【重点】

【难点】

§ 3.1 熟练掌握音位的位置	0.5 学时
§ 3.2 在准确的基础上加入速度	0.5 学时
§ 3.3 清晰稳定地击打音	0.5 学时
§ 3.4 要做到能快能慢 收合自如	0.5 学时

第四课 《弹词三六》的演奏分析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解江南丝竹音乐 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：能够准确地演奏乐曲 支撑课程目标 1。

【重点】掌握乐曲风格特点

【难点】风格技巧的运用

§ 4.1 熟练掌握江南丝竹的小、轻、细的特点	0.5 学时
§ 4.2 把握节奏的疏密、速度的变化、力度的变化	0.5 学时
§ 4.3 旋律的放慢加花	0.5 学时
§ 4.4 自己对江南丝竹的理解	0.5 学时

第五课 《光明行》的演奏

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术。支撑课程目标 1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。支撑课程目标 3。

【重点】演奏时单音颗粒性饱满

【难点】乐曲曲式结构的分析

§ 5.1 了解曲目复三部的曲式结构	0.5 学时
§ 5.2 音区递换的色彩	0.5 学时
§ 5.3 学习扬琴表现气势的技法	0.5 学时
§ 5.4 熟练掌握五度关系的转化	0.5 学时

第六课 《光明行》的深层理解及演奏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作曲家及乐曲背景 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：体会乐曲所表达的情绪特点 支撑课程目标 1。

【重点】乐曲与背景相结合之后的感受

【难点】表达出乐曲情绪

- | | |
|----------------------|--------|
| § 6.1 了解音乐家及乐曲所处时代背景 | 0.5 学时 |
| § 6.2 体会背景下的人物情绪 | 0.5 学时 |
| § 6.4 情绪饱满的熟练演奏全曲。 | 1 学时 |

第七课 《欢乐歌》演奏

- 1、知识目标：支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：支撑课程目标 1。

【重点】乐曲运用了大量的加花、衬音的手法，所以更要注意乐句的正确划分

【难点】乐曲曲式结构的分析

- | | |
|---|--------|
| § 7.1: 八度双音在演奏时要加以强调，音色要饱满 | 0.5 学时 |
| § 7.2 弱拍上的起句要演奏得轻巧，有些十六分音符只是乐句前的小装饰，并不是乐句的开始，要分析清楚。 | 0.5 学时 |
| § 7.3 第二段快板的情绪逐渐加强，重点突出江南丝竹音乐的民间特色。 | 0.5 学时 |
| § 7.4 注意两个音位的关系，协调好双手击弦的角度，要突出旋律。 | 0.5 学时 |

第八课 《欢乐歌》的深层理解及演奏

- 1、知识目标：了解音乐风格种类 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：体会乐曲所表达的情绪特点 支撑课程目标 1。

【重点】乐曲与地域背景相结合之后的感受

【难点】准确地表达出乐曲风格特点

- | | |
|--------------------------|--------|
| § 8.1 了解江南丝竹音乐特点 | 0.5 学时 |
| § 8.2 体会地域背景下的音乐情绪 | 0.5 学时 |
| § 8.4 准确体现音乐风格特点并熟练演奏全曲。 | 1 学时 |

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：支撑课程目标1。
- 2、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】局部细练和整体贯连相结合

【难点】快速乐段须慢练打好技术基础，再逐步加快到演奏速度，以保证快速乐段快而准确，“吐字”清楚，颗粒性强，切勿急于求成一上手就快

§9.1局部细练和整体贯连相结合	0.5学时
§9.2保证快速乐段快而准确，“吐字”清楚，颗粒性强	0.5学时
§9.3复习这学期所学曲目。	1课时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)《中国扬琴考级曲集》(2)《扬琴演奏教程精编》

2、参考书目：

《中国扬琴考级曲集》《扬琴演奏教程精编》

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握慢速准确与快去精准的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的音位概念。	较好掌握慢速准确与快速精准的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的音位概念。	掌握匀速的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有音位概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立音位概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郝晶

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY047

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐Ⅲ（笙）》（2）是音乐表演（笙方向）本科专业的专业核心课程。笙是我国为数不多的植根于本土的中国民族乐器种类，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而笙作为土生土长的民族乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授笙的历史演变、基本技术技巧、演奏、舞台表演、传统音乐等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握笙演奏的演奏方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

本课程为阶段性课程，在《器乐Ⅲ（笙）》（1）的基础上加大联练习难度和强度，演奏难度有一定提升，技巧要求有相应提升。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标使学生基本具备二级演奏能力，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧等。在掌握基本演奏方法的基础上，继续加强熟练化对技巧的运用，增强演奏能力，加强基本工地训练，能够熟练运用所学技巧。

2、具体目标

课程目标 1：继续巩固基本功训练，加大练习力度和强度，使演奏能力能够有一定提升。

课程目标 2：对于技巧的学习，要加强熟练程度并能合理运用。

课程目标 3：能够演奏初级作品，把握好乐曲或作品的风格及技术要点

课程目标 4：对演奏作品要有一定理解能力，能够运用多种手段核能力把二级作品演奏完整

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、基本知识、基本技巧	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的的基本演奏方法	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握笙专业的基本演奏技能，3.2 了解笙专业的基本理论知识	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的自主学习能力，具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	一 第一部分 基本演奏方法	第二部分 二级传统演奏 曲目	第三部分 二级键笙曲 目	第四部分 小型合重奏曲目
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	基本演奏方法	3	14
第二部分	二级传统演奏曲目	3	14
第三部分	二级键笙曲目	5	28
第四部分	小型合重奏曲目	5	30
合计		16	86

第一部分 基本演奏方法

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的基本演奏方法，让学生了解并掌握笙的演奏方式，演奏姿势，表演等舞台表演要素。支撑课程目标1。

2、能力目标：达到二级演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】达到二级演奏能力，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 手指指型定位、单、双、三吐音的标准化示范及学习 1学时

§1.1 基本演奏站姿 1学时

§1.2 演奏方法示范、学习 1学时

第二部分 气二级传统演奏曲目

【教学目标】

1、知识目标：了解部分二级曲目的演奏方法及能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】演奏能力，综合运用气息、手指、舌的技巧。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 《乡音》 1学时

§2.2 《四小天鹅舞曲》 1学时

第三部分 二级键笙曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：学会二级键笙曲目演奏所需要的方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：达到二级键笙演奏能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：手指、气息的合理运用。支撑课程目标3。

【重点】演奏能力

【难点】科学的训练方法

§3.1 《那波里舞曲》

3学时

§3.2 《西班牙斗牛舞曲》

2学时

第四部分 小型合重奏曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：演奏初级合奏曲目。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：有合作意识。支撑课程目标1。

【重点】合作能力

【难点】具备一定音乐素养

§4.1 《快乐的女战士》

2学时

§4.2 《草原欢歌》

3学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主、以对比、音乐鉴赏等手段为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第 1 册),首都大学出版社,2008 年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03

- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY047

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐Ⅲ（唢呐）》是音乐表演（唢呐方向）本科专业的专业核心课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授唢呐的历史演变、基本技巧、风格分析、舞台表演、乐曲处理等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握吹奏唢呐的科学方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握唢呐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事唢呐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握唢呐的发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和

不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备唢呐专业的基本教学能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具备较强的舞台能力。

课程目标 4：学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 5：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 基本掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握唢呐专业的基本演奏技能和教学技能 3.2 了解唢呐演奏知识的基本理论和基本技巧	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的实际操作能力，具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的分析鉴别能力和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 唢呐吹打乐《欢庆》	第二部分 唢呐练习曲《越调中板练习》	第三部分 唢呐二重奏《游击队歌》	第四部分 唢呐现代风格作品《行云流水》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐III（2）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	唢呐吹打乐《欢庆》	3	14
第二部分	唢呐练习曲《越调中板练习》	3	14
第三部分	唢呐二重奏《游击队歌》	5	28
第四部分	唢呐现代风格作品《行云流水》	5	30
合计		16	86

第一部分 唢呐吹打乐《欢庆》

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习唢呐吹打乐《欢庆》，使学生初步了解唢呐吹打乐的演奏要领及风格，使学生初步掌握唢呐合奏的技巧与方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握小D唢呐与大G唢呐的演奏要领及方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生的合奏能力。

【难点】合奏中音准的掌握。

§1.0 乐曲介绍及演奏时注意事项	1 学时
§1.1 小D唢呐的演奏	1 学时
§1.2 大 G 唢呐的演奏	1 学时

第二部分 唢呐练习曲《越调中板练习》

【教学目标】

- 1、知识目标：进一步掌握高音、连音的演奏方法及综合运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其进一步掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：自学泛音孔的开闭对高音区吹奏的作用并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握高音吐音、连音中气息口型的运用方法，合理运用气息及口风的控制。

【难点】连续高音的吹奏方法及训练。

§2.1 乐曲风格简介	1学时
§2.2 演奏时的注意事项	1 学时
§2.3 乐曲高音的演奏要领	1 学时

第三部分 唢呐二重奏《游击队歌》

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习唢呐二重奏《游击队歌》，使学生初步了解唢呐二重奏的演奏要领及风格，使学生初步掌握唢呐重奏的技巧与方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：初步掌握唢呐简单重奏曲的演奏能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：音色、音量的控制对乐曲的处理起到很重要的作用。支撑课程目标3。

【重点】重奏乐曲中正确的演奏方法

【难点】重奏乐曲中音准的的掌握

§3.1 三连音的训练方法	1学时
§3.2 一、二声部交替完整演奏	2学时
§3.3 乐曲重奏要领及注意事项	1 学时

第四部分 唢呐现代风格作品《行云流水》

【教学目标】

- 1、知识目标：初步掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】现代风格作品五线谱的视奏

【难点】音准及风格的把控

§4.1 五线谱视奏	1 学时
§4.2 乐曲演奏处理	2 学时
§4.3 脱谱演奏及合钢琴伴奏	1 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版

(2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

(1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。

(2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。

(3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。

(4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

(5) 黄允箴、郭树荃、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

竹笛是艺术学院音乐表演专业学生的一门专业主干课程，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科，是培养和发展竹笛独奏、合奏专业人才及教学人才的重要课程。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对学生发展音乐才能，提高音乐表现力，培养音乐演奏能力具有重要的作用。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有较好的演奏能力和基础竹笛教学能力。能胜任相关小型音乐团体及各类艺术实践中所需的演奏工作和中小学音乐教学及社会艺术培训工作等。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较

完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4)、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 气息控制训练	第二课 圆滑音训练	第三课 北派乐曲风格训练	第四课 北派乐曲演奏技巧	第五课 北派梆笛乐曲的音乐处理	第六课 秦腔乐曲解析	第七课 北派乐曲的音乐表现 舞台艺术实践	第八课 舞台艺术实践
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	气息控制训练	2	14
第二课	圆滑音训练	2	28
第三课	北派乐曲风格训练	2	30
第四课	北派乐曲演奏技巧	2	30
第五课	北派梆笛乐曲的音乐处理	2	15
第六课	秦腔乐曲解析	2	45
第七课	北派乐曲的音乐表现	2	30
第八课	舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 气息控制训练

【教学目标】

了解气息控制的技巧、掌握练习方法

【重点】长音强弱练习

【难点】气息在乐曲中的运用

§1.1	《水乡船歌》预习	2学时
§1.2	《姑苏行》慢板	2学时
§1.3	《鹧鸪飞歌》快板	2学时
§1.4	《南词》全曲训练	1学时
§1.5	《水乡船歌》背谱演奏	1学时

第二课 圆滑音训练

【教学目标】

了解圆滑音的基本技法

【重点】二度、三都音程的滑进

【难点】圆滑音在乐曲中的运用

§2.1	圆滑音的认识	0.25学时
§2.2	食指圆滑音的运用	0.25学时
§2.3	《五梆子》中圆滑音的训练	0.25学时
§2.4	《喜相逢》训练圆滑音	0.25学时

第三课 北派乐曲风格训练

【教学目标】

了解北派音乐作品的风格、掌握梆笛训练方法

【重点】梆笛长音训练

【难点】北派作品视奏

§3.1	小G笛高音训练	0.5学时
§3.2	《喜相逢》吐音训练	0.5学时
§3.3	《喜相逢》圆滑音训练	0.5学时
§3.4	《五梆子》快板训练	1学时

§3.5	《挂红灯》全曲练习	1学时
§3.6	《挂红灯》背谱演奏	0.5学时

第四课 北派竹笛乐曲演奏技巧

【教学目标】

了解北派梆笛的音乐特点、掌握北派梆笛作品演奏技巧

【重点】北派梆笛的音乐特点

【难点】北派梆笛作品演奏技巧解析

§4.1	双吐快速练习	1 学时
§4.2	双吐快速练习	1 学时
§4.3	三吐快速练习第三条	1 学时
§4.4	双吐练习和乐曲训练	1 学时

第五课 北派梆笛作品的音乐处理

【教学目标】

了解北派作品音乐处理的基本原理、掌握对作品的音乐表达

【重点】北派梆笛作品音乐处理

【难点】作品演奏

§5.1	口风的角度变化	2学时
§5.2	三吐训练	2学时
§5.3	《牧民新歌》练习	2学时
§5.4	《挂红灯》的吐音和花舌练习	1学时
§5.5	《牧民新歌》快板练习	1学时

第六课 秦腔音乐作品解析

【教学目标】

了解秦腔乐曲的音乐特点、掌握其音乐风格

【重点】秦腔曲牌特点

【难点】音乐作品演奏

§6.1	《秦川抒怀》预习	2学时
------	----------	-----

§6.2	《秦川抒怀》练习	2学时
§6.3	《秦川情》快板	2学时
§6.4	《秦川情》全曲训练	1学时

第七课 北派乐曲的音乐表现

【教学目标】

了解北派音乐作品的音乐表现方式、提升学生对北派音乐作品的音乐表现力

【重点】北派梆笛音乐作品的音乐表现方式

【难点】音乐作品演奏

§7.1	《喜相逢》吐音的运用	2学时
§7.2	《喜相逢》花舌音的运用	2学时
§7.3	《大漠》剁音的运用	2学时
§7.4	《红高粱》滑音音的运用	1学时
§7.5	《帕米尔的春天》吐音的运用	1学时

第八课 舞台艺术实践

【教学目标】

了解独奏乐器与伴奏配合的基本原理，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的完整表现和舞台独奏感的进一步建立。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

§9.1	《鹧鸪飞》钢琴伴奏	2学时
------	-----------	-----

§9.2	《红高粱》钢琴伴奏	2学时
§9.3	《春到湘江》钢琴伴奏	2学时
§9.4	《牧民新歌》钢琴伴奏	1学时
§9.5	《大漠》钢琴伴奏	1学时

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（2），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（2）

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：《器乐Ⅲ（1）（打击乐）》

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅲ（打击乐）》属于音乐表演专业核心课。学生通过在校四年学习国内外不同风格与流派的打击乐作品，牢固掌握打击乐的演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其成为能在专业文艺团体，艺术院校等相关部门工作的专业人才。打击乐专业学生，一年级必须打下良好的基础（好的视奏能力和扎实的基本功）。二年级学生在学习常用演奏技巧的同时能够演奏初级独奏曲。三年级学生重点学习中等难度的曲目，并加进特色技巧的练习。四年级学生主要学习难度较高的各种风格的合奏、独奏曲目。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程的总目标是使学生了解世界打击乐音乐文化，熟练掌握打击乐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事打击乐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、

教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

熟练掌握各种打击乐器（大堂鼓，排鼓，小军鼓，架子鼓，定音鼓等）的演奏技巧。学习演奏一定难度独奏曲的同时，还要配合乐团排练完成合奏曲目。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解中外打击乐艺术发展历程，熟悉各种音乐风格。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3

	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4
--	--	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 大堂鼓 节奏与 手法	第二课 大堂鼓 节奏与 手法	第三课 大堂鼓 节奏与 手法	第四课 排鼓音 位节奏 练习 1	第五课 排鼓音 位节奏 练习 2	第六课 排鼓音 位节奏 练习 3	第七课 小军鼓 第 4 课	第八课 小军鼓 第 5 课	第九课 小军鼓 第 6 课
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	大堂鼓节奏与手法的基础练习 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	1	4
第二课	大堂鼓节奏与手法的基础练习 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	1	4
第三课	大堂鼓节奏与手法的提高练习 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	2	4
第四课	排鼓音位节奏练习 4 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	2	4

第五课	排鼓音位节奏练习 5 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	2	4
第六课	排鼓音位节奏练习 6 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	2	4
第七课	小军鼓第 4 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	2	4
第八课	小军鼓第 5 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	2	4
第九课	小军鼓第 6 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	2	4
合计		16	36

第一课 大堂鼓节奏与手法的基础练习

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标1。
- 2、能力目标：支撑课程目标2。

【重点】十六分音符基本练习。

【难点】附点和切分节奏。

- | | |
|------------------|-------|
| §1.1 十六分音符节奏基本练习 | 0.5学时 |
| §1.2 加入附点节奏基本练习 | 0.5学时 |

第二课 大堂鼓节奏与手法的基础练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉大堂鼓的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的站姿和握槌手型；训练慢速演奏的动作和方法；支撑课程目标1。
- 3、价值目标：了解乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】切分节奏的准确性。

【难点】三连音节奏的槌法。

§2.1 加入切分节奏的基本练习

0.5学时

§2.2 大堂鼓的综合练习曲

0.5学时

第三课 大堂鼓节奏与手法的提高练习

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】重音及重音移位

【难点】装饰音及复杂节奏，节拍

§3.1重音及重音移位

0.5学时

§3.2装饰音及复杂节奏，节拍

0.5学时

§3.3综合练习曲

1学时

第四课 排鼓音位与节奏练习

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

【重点】三个鼓（3号4号5号鼓）的基本练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§4.1 练习1--2

1学时

§4.2 练习3--4

1学时

第五课 排鼓音位与节奏练习

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】两个鼓（5号3号1号鼓）的基本练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§5.1 练习曲5--6

1学时

§5.2 练习曲7--8

1学时

第六课排鼓音位与节奏练习

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】三个鼓（5号3号2号鼓）的基本练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§6.1 练习曲9--10

1学时

§6.2 练习曲11--12

1学时

第七课 小军鼓 第4课

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】3/8 6/8拍组合练习

【难点】双跳接重音

§7.1 练习曲1---5

1学时

§7.2 练习曲6---10

1学时

第八课 小军鼓 第5课

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】重音槌法连接练习

【难点】6/8拍双手练习曲

§8.1 练习曲1---6 1学时

§8.2 练习曲7---9 1学时

第九课 小军鼓 第6课

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】十六分音符槌法应用及节奏练习

【难点】双跳7连击练习

§9.练习曲1---4 1学时

§9.2练习曲5--9 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴	课堂发言讨论

	赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考試为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册）[M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12
- (2) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

2、参考书目：

- (1) 李真贵 《民族打击乐》 [M]. 北京，人民音乐出版社，1999. 3
- (2) 米切尔 彼得《小军鼓教程》 [M]. 美国，国外原版引进，1994. 03
- (3) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
- (4) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 01
- (5) 汤米 艾格《律动精华》 [M]. 美国，国外原版引进，1999. 04
- (6) 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》 [M]. 美国，国外原版引进，1999. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握打击乐器的演奏方法、准确的节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的速度概念。	较好掌握打击乐器的演奏方法、准确的节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的速度概念。	掌握打击乐的演奏方法、准确的节奏可达 70-79%、击打正常、能够完整演奏作品、具有速度概念。	初步掌握打击乐器的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、击打正常、能够完成学习任务、初步建立速度概念。	未能掌握打击乐器的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、击打不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（2），英文名称：Musical Instruments III（2）

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）（大提琴）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（大提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握大提琴演奏技能及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学音乐表演专业的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴基本演奏技巧；大提琴的基本构造与发声原理；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外艺术流派与代表人物；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴初级至中级的表演技能，培养了以大提琴表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以大提琴演奏技能训练为核心，舞台表演为教学成果，相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，一方面要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，另一方面要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力。树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握大提琴基本演奏技能。右手巩固分弓、连弓、全弓、中弓等基本弓法的动作与方法；强化上半弓的控制力。左手建立半把位至第四把位的音高与位置；掌握向下伸张指、换把、揉弦技能。建立小调式概念，可以演奏两把八度内小调式音阶及作品。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐表演理论体系。欣赏大提琴经典作品，提高音乐审美水平；能够规范识读和视唱乐谱；能够运用音乐基础理论知识分析问题和解决问题；了解中外大提琴艺术发展简史，建立音乐风格意识。

课程目标 3:

学生能够建立良好的人文素养。通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文底蕴；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 向下伸张 指练习	第二课 6 种小调 式两个八 度练习	第三课 几种常用 的节奏型 练习	第四课 半把位至 第四把位 固定把位 及综合练 习	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	L	L	L	
课程目标 4	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	向下伸张指练习	2	30
第二课	6 种小调式两个八度练习	6	90
第三课	几种常用的节奏型练习	3	45
第四课	半把位至第四把位固定把位及综合练习	4	60
第五课	演奏实践训练	1	15
合计		16	235

第一课 向下伸张指练习

【教学目标】

1、能力目标：左手掌握向下伸张指的方法；右手继续巩固各种弓法训练；能够演奏D大调与A大

调两个八度音阶琶音及作品。支撑课程目标1。

2、知识目标：可以准确说明向下伸张指后的音程变化；了解大提琴艺术的起源。支撑课程目标2。

【重点】向下伸张指的音准。

【难点】手指保持伸张并可以自如交替运动。

§1.1 向下伸张指技术讲解	0.25学时
§1.2 D大调音阶琶音及作品：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 65-72	0.5学时
§1.3 视唱乐谱	0.25学时
§1.4 A大调音阶琶音与作品：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 73-77	0.75学时
§1.5 布置作业	0.25学时

第二课 6种小调式两个八度练习

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏a小调、e小调、b小调、d小调、g小调和c小调两个八度音阶琶音及作品；能够表现出小调式色彩与特点；左手能够学会半音同指换把；能够有意识综合运用各弓法；能够兼顾发音问题。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够说明小调式的结构；可以结合调号判断小调式调名；可以对比说明大调式与小调式的主要差异。支撑课程目标2。

3、价值目标：可以通过自学说出16世纪西方大提琴艺术的主要风格特点；可以合理安排课后练习时间，尽可能高质量完成学习任务。支撑课程目标3和课程目标4。

【重点】掌握小调式的结构与特点。

【难点】能够表现出小调式的调式色彩。

§2.1 视唱小调式乐谱	0.5学时
§2.2 a小调训练：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 78-81	1学时
§2.3 半音同指换把训练：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 82	0.5学时
§2.4 e小调训练：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 83-86	1学时
§2.5 b小调训练：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 87-89	1学时
§2.6 d小调训练：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 90-91	0.5学时
§2.7 g小调训练：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 92-93	0.5学时
§2.8 c小调训练：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 94-95	0.5学时
§2.9 课堂交流：16世纪的大提琴艺术	0.5学时

第三课 几种常用的节奏练习

【教学目标】

- 1、能力目标：左手手指的力度与速度训练；可以跟随节拍器演奏“前十六后八”“前八后十六”“八分音符前休”“一拍内附点”“二拍内附点”节奏型。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：可以清楚解释附点音符和延时线时值的计算。
- 3、价值目标：可以通过自学说出17-18世纪西方大提琴艺术的主要风格特点；可以合理安排课后练习时间，尽可能高质量完成学习任务。支撑课程目标3和课程目标4。

【重点】可以与节拍器相对应演奏节奏型。

【难点】能够控制各种节奏型的准确性。

- | | |
|--|-------|
| §3.1 手指快速练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 98、102 | 0.5学时 |
| §3.2 休止符练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 99 | 0.5学时 |
| §3.3 “前八后十六”与“前十六后八”：多曹尔《大提琴教材》第一册No.100、105 | 0.5学时 |
| §3.4 延时线练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 101 | 0.5学时 |
| §3.5 附点节奏型：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 103-104 | 0.5学时 |
| §3.6 课堂交流：17-18世纪的大提琴艺术 | 0.5学时 |

第四课 半把位至第四把位固定把位及综合练习

【教学目标】

- 1、能力目标：初步掌握同指换把与异指换把技巧；初步构建半音阶序列；初步掌握揉弦技能。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够说出半把位至第四把位的排列方法；熟悉更多的变化音位。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：可以通过自学大致说出18-19世纪西方大提琴艺术的主要风格特点；可以合理安排课后练习时间，尽可能高质量完成学习任务。支撑课程目标3和课程目标4。

【重点】掌握换把的动作与方法，初步建立换把的肌肉记忆。

【难点】能够准确辨识复杂的变化音；能够通过前后音高的关联与指法辨识所用的把位；能够控制换把的距离与音准。

- | | |
|--|-------|
| §4.1 视唱乐谱与18-19世纪的大提琴艺术 | 0.5学时 |
| §4.2 半把位固定与综合练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 106-108 | 0.5学时 |
| §4.3 四把位固定与综合练习：多曹尔《大提琴教材》第一册No. 109-116 | 0.5学时 |
| §4.4 四把位的变型：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 117-127 | 0.5学时 |
| §4.5 三把位固定与综合练习：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 128-138 | 0.5学时 |

§4.6 三把位的变型：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 139-143	0.5学时
§4.7 二把位固定与综合练习：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 144-151	0.5学时
§4.8 二把位的变型：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 152-159	0.5学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：能够熟练完整地演奏一把位至四把位作品；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够总结本学期演奏技能要点；比较准确判断乐谱中复杂的变化音及音程性质；能够辨析大小调式并说明原因。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：检测学习成效，增加实践机会，培养心理素质；重视正确演奏理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】正确并规范地演奏两首不同风格的作品。

【难点】能够初步表现出作品的风格差异。

§5.1 作品1：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 177	0.5学时
§5.2 作品2：《牧歌》刘荣发	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) [德] J.J.F.Dotzauer,[德] Johannes Klingenberg.《大提琴练习曲教程》(第 1-2 册), 海尔特尔音乐出版社, 1960 年.

(2) 王连三，宋涛.《大提琴教程乐曲分集》(第1册)，人民音乐出版社，1990年.

2、参考书目：

(1) [英] 斯托威尔主编，张蓓荔译.《大提琴》，人民音乐出版社，2009年.

(2) 刘欣欣，刘学清.《中国大提琴艺术发展史》，上海音乐学院出版社，2009年

(3) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社, 2008年

(4) 宗柏.《大提琴演奏艺术300年：名家、名曲》，华乐出版社，2004年.

(5) 宗柏，王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》，华乐出版社，2003年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的小调式概念。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的小调式概念。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有小调式概念。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立小调式概念。	未能掌握所授演奏技巧、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有小调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何中外作曲家或演奏家基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用与演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（2），英文名称：Musical Instruments III（2）

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 课程组成员：沈雪雪

二、课程简介：

器乐Ⅲ是音乐表演专业（小提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握小提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。现代小提琴起源于意大利的克雷莫纳，距今已有 400 多年的历史，小提琴艺术在素有“礼乐之邦”美称的我国得到了很大的发展。并且凭借特有的风格与特点被人们称为“乐器王后”，在现代交响乐队中占有不可替代的地位，也具有较难的演奏技术。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿势；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外艺术流派的形成与代表人物；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知

识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏技巧演奏法的深入讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴中高级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学	课程目标 3

	生的科学艺术观。	
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第 一 课 综 述	第 二 课 较 复 杂 的 节 奏 型 的 训 练	第 三 课 两 音 及 以 上 的 连 弓 与 连 弓 换 弦	第 四 课 第 一 把 位 指 位 训 练 (第 三 第 四 种 指 位)	第 五 课 一 升 一 降 内 的 大 调 音 阶 琶 音 训 练	第 六 课 换 把 训 练 与 中 国 的 小 提 琴 艺 术	第 七 课 连 弓 训 练 与 巴 洛 克 时 期 的 小 提 琴 艺 术	第 八 课 揉 弦 训 练 与 古 典 主 义 时 期 的 小 提 琴 艺 术	第 九 课 演 奏 实 践 训 练
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 5	L	L	L	L	M	M	M	H	H
课程目 标 6	H	L	L	M	M	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	较复杂的节奏型的训练	1	14
第三课	两音及以上的连弓与连弓换弦	2	28
第四课	第一把位指位训练（第三第四种指位）	2	30
第五课	一升一降内的大调音阶琶音训练	2	30
第六课	换把训练与小中国的小提琴艺术	2	15
第七课	连弓训练与巴洛克时期的小提琴艺术	2	45
第八课	揉弦训练与古典主义时期的小提琴艺术	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生假期的练习情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 假期的学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 通过学生回课，了解当前学习状态与知识掌握程度 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 较复杂的节奏型的训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习较为复杂的节奏型、掌握其演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：独立演奏出切分音、附点音符等较复杂演奏型的能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住复杂节奏型演奏的动作、方法及标准。

【难点】使用节拍器、结合曲目、能使用正确的弓段弓速演奏新学习的节奏型。

- | | |
|----------------------|--------|
| §2.1 附点节奏及切分音节奏的听唱 | 0.25学时 |
| §2.2 使用正确的弓段、弓速演奏演奏 | 0.5学时 |
| §2.3 练习曲中与其他节奏型的综合训练 | 0.25学时 |

第三课 两音及以上的连弓与连弓换弦

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确的连弓与换弦技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握换弦的基本动作、学会换弦的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考连弓与换弦方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的连弓演奏方法与换弦的技巧。

【难点】：换弦动作的平稳与流畅。

- | | |
|-----------------------|-------|
| §3.1 正确的连弓演奏方法 | 0.5学时 |
| §3.2 换弦的两种方式 | 0.5学时 |
| §3.3 换弦动作的详细讲解与示范 | 0.5学时 |
| §3.4 换弦时容易出现的问题以及解决方法 | 0.5学时 |

第四课 第一把位指位训练训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习一把为的第二三种指位排列。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的左手持琴按指手型、建立指位组合的概念、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4。

【重点】：几种不同指位的手型讲解及训练。

【难点】：详细学习第二三种指位，保证手型框架的稳定。

§4.1 第二三种指位的演奏方法	0.5学时
§4.2 二指的前进与后退	0.5学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 一升一降内的大调音阶琶音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习一升一降内的大调音阶与琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本能力。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过大小调色彩的基本了解、以及音阶与琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】发音的方式与左右手的配合

§5.1 运弓的连贯性训练	0.5学时
§5.2 左右手配合练习	0.5学时
§5.3 不同阶与琶音中的调性色彩的对比	0.5学时
§5.4 手指提速训练	0.5学时

第六课 换把训练与小中国的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：换把动作的学习。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握一至三把位的换把动作、掌握空弦换把以及同指换把。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过了解小提琴艺术的起源、理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、支撑课程目标3。

【重点】小提琴的中国乐曲介绍

【难点】一至三把位的换把训练

§6.1 结合中国近代音乐史讲述小提琴中国乐曲	0.5学时
§6.2 错误换把的常见问题	0.5学时
§6.3 换把的基本方法	0.5学时
§6.4 结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第七课 连弓训练与巴洛克时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：连弓的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：掌握多音连弓的演奏方法。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合巴洛克时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】多音连弓训练与巴洛克时期的小提琴艺术

【难点】分弓换弦与连弓换弦技巧

- | | | |
|------|--------------------|-------|
| §7.1 | 结合音乐历史讲述古典时期小提琴的艺术 | 0.5学时 |
| §7.2 | 多音连弓换弦基本方法 | 0.5学时 |
| §7.3 | 手臂动作的正确讲解 | 0.5学时 |
| §7.4 | 结合练习曲进行讲解与练习 | 0.5学时 |

第八课 揉弦训练与古典主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：揉弦基本原理与动作。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：基本掌握手指揉弦的技术。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合古典主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】揉弦训练与浪漫主义时期的小提琴艺术

【难点】揉弦技巧的学习

- | | | |
|------|-------------------------------|-------|
| §8.1 | 古典主义小提琴艺术的基本介绍 | 0.5学时 |
| §8.2 | 结合古典主义时期的风格特点体会不同的揉弦方式在音乐中的表现 | 0.5学时 |
| §8.3 | 揉弦的基本方式方法 | 0.5学时 |
| §8.4 | 揉弦的训练与音乐风格的关系 | 0.5学时 |

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：练习曲与巴洛克或者古典主义时期的音乐作品的演奏。支撑课程目标1、目标2、目标5。

2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4。

3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解巴洛克时期与古典主义时期的小提琴艺术与演奏风格

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏一首巴洛克或者古典时期的小提琴作品（协奏曲、奏鸣曲等体裁）

§9.1 曲目背景与作曲家的基本了解 0.5学时

§9.2 基本要素的学习：音准、节奏、旋律等 0.5学时

§9.3 演奏技巧与乐曲划分的讲授 0.5学时

§9.4 与钢琴合作时的方式方法与音乐表达 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9（2015 年重印）
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首：作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京：中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2]顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（2）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY047

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（1）（二胡）

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈赛君 **课程组成员：**许多军

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（二胡方向）的专业必修课，是学习并掌握二胡演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演专业类别的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡艺术流派的形成与代表人物；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，还要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，并树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握更高层次的演奏技能。进一步巩固左手手指技能，增强按音手指的自然弹性与演奏技能。建立左手第一把位至第三把位的音高与把位感。继续强化右手持弓与运弓的控制能力；初步掌握右手基础弓法技巧。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐知识体系。欣赏本专业音乐作品，不断提高音乐审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解二胡艺术发展的历史，建立音乐风格意识。

课程目标 3:

学生能够建立完备的人文学科素养。通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文底蕴；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途径和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 按音手指弹性训练	第二课 左手换把	第三课 右手基础弓法技巧	第四课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	L
课程目标 3	L			
课程目标 4		L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	按音手指弹性训练	5	75
第二课	左手换把	5	75
第三课	右手基础弓法技巧	5	75
第四课	演奏实践训练	1	15
合计		16	240

注：教学曲目可根据课程内容的要求及学生的实际情况，由任课教师自行选用。

第一课 按音手指弹性训练

【教学目标】

1、能力目标：右手继续巩固各种弓法训练；进一步巩固左手手指技能的练习，掌握主动抬指的

方法。支撑课程目标1。

2、知识目标：可以准确说明按音手指的抬指规律。支撑课程目标2。

3、价值目标：课后了解二胡演奏技术的发展。支撑课程目标3

【重点】按弦和主动抬指两个动作的区别。

【难点】手指的灵活性与自然弹性。

§1.1 颤音与指力

2学时

§1.2 活指练习

3学时

第二课 左手换把

【教学目标】

1、能力目标：初步掌握同指换把与异指换把的技巧；能够有意识综合运用各种弓法；能够兼顾发音问题。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够快速说明换把后内、外弦各音的指法与指距；可以合理运用及安排指法。支撑课程目标2。

3、价值目标：可以合理安排课后练习时间，尽可能高质量完成学习任务。支撑课程目标4。

【重点】掌握换把的动作与方法，初步建立换把的肌肉记忆。

【难点】能够通过前后音高的关联与指法辨识所用的把位；能够控制换把的距离与音准。

§2.1 同指换把训练

2学时

§2.2 异指换把训练

3学时

第三课 右手基础弓法技巧

【教学目标】

1、能力目标：可以跟随节拍器演奏前后十六分音符，以及切分音节奏型；初步掌握不同换弦组合的控制能力，以及演奏快弓时的节奏平稳与音符均匀。支撑课程目标1。

2、知识目标：可以清楚说明各节奏型的特点，以及各运弓部位的特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：可以合理安排课后练习时间，尽可能高质量完成学习任务。支撑课程目标4。

【重点】可以与节拍器相对应演奏节奏型。

【难点】不同速度与不同运弓部位的结合运用。

§3.1 基础换弦

2学时

§3.2 基础快弓

2学时

§3.3 切分弓

1学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：能够熟练掌握换把、换弦技巧，以及提高左手按弦手指的弹性与速度；完整地演奏一把位至三把位的作品；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够总结本学期演奏技能要点；能够分析作品所需弓段；树立正确演奏方法的训练和良好演奏习惯的培养。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：检测学习成效，增加实践机会，培养心理素质；重视正确演奏理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】正确并规范地演奏两首作品。

【难点】能够熟练掌握所学技巧，并克服表演时的紧张情绪。

§4.1 考试曲目

1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
- 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试

课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 刘长福. 二胡系统进阶练习曲集[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [2] 张韶, 许讲德, 赵寒阳. 全国二胡演奏考级作品集[M]. 人民音乐出版社, 1997 年.
- [3] 于红梅. 二胡音乐会曲集[M]. 华乐出版社, 2005.
- [4] 赵寒阳. 二胡技法与名曲演奏提示[M]. 华乐出版社, 1999.
- [5] 刘长福. 二胡(中胡、高胡)曲谱[M]. 人民音乐出版社, 2011.

2、参考书目：

- [1] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海音乐出版社, 2000.
- [2] 汪毓和. 中国近现代音乐史[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [3] 郭树芸. 中国音乐鉴赏[M]. 上海人民美术出版社, 2009.
- [4] 李民雄. 民族器乐概论[M]. 上海音乐出版社, 1997.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务并能完成演奏。	未能掌握所授演奏技巧、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何中外作曲家或演奏家基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用与演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用与演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：陈赛君

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（古筝）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（3），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（3）

课程编码：0601ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋曼 **课程组成员：**张维

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（古筝方向）的专业必修课，是学习并掌握古筝演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重古筝演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：讲授古筝的历史演变；古筝演奏的正确姿态；古筝演奏的左右手技巧；古筝的九大流派及其特点；古筝传统曲目和现代曲目演奏；以及古筝初级教学理论与方法。

本课程本着发扬和传播民族传统音乐文化的同时，系统训练了古筝表演技能，培养了以古筝表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的弹奏方法。巩固右手基本手型及指尖触弦点。继续加强双手配合能力，左手按音、滑音以及控制力。为提高手速打下基础。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古筝不同流派的音乐风格，进一步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 指序指 法训练 (11-20)	第二课 箏曲 《溟 山》讲 解及练 习	第三课 箏曲 《枫桥 夜泊》 讲解及 练习	第四课 浙江箏 派的历 史发展 及其乐 曲特点	第五课 浙江箏 曲《月 儿高》 讲解及 练习	第六课 浙江箏 曲《四 合如 意》讲 解及练 习	第七课 复习本 学期所 学乐曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	H	L	M	M	M	M	H
课程目标 4	M	L	L	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（古筝）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	指序练习（11-20）	4	60
第二课	箏曲《溟山》讲解及练习	8	120
第三课	箏曲《枫桥夜泊》讲解及练习	8	120
第四课	浙江箏派的历史发展及其乐曲特点	1	15
第五课	浙江箏曲《月儿高》讲解及练习	6	90
第六课	浙江箏曲《四合如意》讲解及练习	4	60
第七课	复习本学期所学乐曲	1	15
合计		32	465

第一课 指序练习（11-20）

【教学目标】

- 1、知识目标：通过训练指序，进一步提高手指弹奏速度。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：提高手指的灵活性。支撑课程目标1。

【重点】手指的灵活性。

【难点】手指与手掌的放松。

- | | |
|--------------------------------|-----|
| §1.1 掌握演奏时放松的状态 | 1学时 |
| §1.2 通过滚动练习和放慢练习，进一步巩固快速指序的练习。 | 1学时 |
| §1.3 指序练习（11-20）条 | 2学时 |

第二课 箏曲《溟山》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：慢板情感丰富，快板干净清晰，节奏平稳。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的创作手法与技巧

【难点】手掌和手腕的放松；乐曲快板的清晰与音色；手掌的稳定性和手指的灵活性

- | | |
|----------------|-------|
| §2.1 了解乐曲的创作背景 | 0.5学时 |
| §2.2 讲解乐曲的引子 | 0.5学时 |
| §2.3 讲解乐曲的慢板 | 1学时 |
| §2.4 讲解乐曲的快板 | 4学时 |
| §2.5 讲解乐曲的结束段 | 2学时 |

第三课 箏曲《枫桥夜泊》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：慢板情感丰富，快板干净清晰，节奏平稳。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的意境。

【难点】慢板部分的情感处理以及全曲的表现力

- | | |
|----------------|-------|
| §3.1 了解乐曲的创作背景 | 0.5学时 |
| §3.2 讲解乐曲的引子 | 0.5学时 |

§3.3 讲解乐曲的慢板	2学时
§3.4 讲解乐曲的快板	2学时
§3.5 讲解乐曲的快板；练习快板中的快速指序部分	3学时

第四课 浙江筝派的历史发展及其乐曲特点

【教学目标】

- 1、知识目标：了解浙江筝派的历史发展，熟悉浙江筝曲的风格特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够较准确的掌握浙江筝曲的特点。支撑课程目标1。

【重点】浙江筝曲的左手按音和滑音，以及调式特点。

【难点】浙江筝曲的韵味

§4.1 浙江筝曲的音乐思想与常用调式	0.25学时
§4.2 浙江筝曲的左手按音与滑音的特点	0.5学时
§4.3 浙江筝曲的乐曲代表	0.25学时

第五课 浙江筝曲《月儿高》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：乐曲的风格特点；手腕的灵活性；支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握此曲演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的风格特点。

【难点】乐曲的风格与韵味的把握。

§5.1 作品意境分析	0.5学时
§5.2 左手韵法讲解	1.5学时
§5.3 作品分段练习	4学时

第六课 浙江筝曲《四合如意》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：乐曲的风格特点；手腕的灵活性；支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握此曲演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的风格特点。

【难点】乐曲的风格与韵味的把握。

§6.1	作品意境分析	0.5学时
§6.2	左手韵法讲解	1.5学时
§6.3	作品分段练习	2学时

第七课 复习本学期所学乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：复习本学期所学的指法与乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：进一步巩固提高演奏技能。支撑课程目标1。

【重点】手掌的稳定性与手指的速度

【难点】乐曲的表现力、感染力

§7.1	复习本学期所学基本指法练习	0.5学时
§7.2	复习本学期所学乐曲	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心时演奏音乐作品，同时学会相关古筝教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴	课堂发言讨论

	赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

李萌《中国现代筝曲》（共两册） [M]. 北京，人民音乐出版社，2018. 04

2. 教学参考书

- (1) 高雁《古筝古筝名曲悦读》 [M]. 武汉，湖北科学技术出版社，2020. 6
- (2) 王中山《全国古筝演奏考级作品集》（共三册） [M]. 河南，河南文艺出版社；20016. 7
- (3) 盛秧《中国古筝知识要览》 [M]. 上海，上海，上海音乐出版社 2018. 6
- (4) 项斯华《每日必弹古筝指序练习曲》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 03
- (5) 王蔚《中国古筝考级曲集》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2012. 10

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，作品干净清晰，基本功扎实，音乐的张力和肢体的配合恰当，有较好的表现力。	演奏的作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用。	演奏作品基本完整，演奏流畅。能够基本掌握所学知识。	演奏作品不完整，演奏过程中乐曲不流畅。	演奏作品不完整，演奏过程中错误较多，不能够掌握所学的基本技巧。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解与掌握古筝流派，能够较好的弹奏不同流派风格的曲目，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派的特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够弹奏部分流派乐曲，具有基本的人文素养。	不能掌握古筝的流派特点，对作品的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论联系作品演奏，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：宋曼

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇 **课程组成员：**

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（琵琶方向）的专业必修课，是学习并掌握琵琶演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：琵琶的基本构造与发声原理；琵琶艺术发展简史；琵琶演奏的正确姿态；琵琶演奏的左右手技巧；琵琶艺术流派的形成与代表人物；琵琶古今经典作品及重要理论文献；琵琶初级教学理论与方法。

本课程系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的坐姿。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的快速与多样的运用。左手掌握虚实音技巧体系的运指。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏琵琶传统与现代乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今琵琶艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲 (一)	第二课 琵琶现代 乐曲(一)	第三课 练习曲 (二)	第四课 琵琶传统 乐曲(二)	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	练习曲(一)	4	30
第二课	琵琶现代乐曲(一)	10	80
第三课	练习曲(二)	4	30
第四课	琵琶传统乐曲(二)	12	100
第五课	演奏实践训练	2	15
合计		32	255

第一课 练习曲(一)

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：1、“收不住”练习曲；2、“挤不进”练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习两首练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。	0.5学时
§1.1 示范讲解新练习曲：“收不住”练习曲。	1.5学时
§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.3 示范讲解新练习曲：“挤不进”练习曲。	1.5学时

第二课 琵琶现代乐曲（一）

【教学目标】

1、知识目标：了解经典曲目《唱支山歌给党听》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《唱支山歌给党听》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《唱支山歌给党听》这首作品的所表达的爱国爱党的情怀，体会革命歌曲的音乐之美，表达深切的感谢和真挚的歌颂。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《唱支山歌给党听》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的定调转调和右手扫拂滚奏技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《唱支山歌给党听》第一段	1.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.4 讲解示范乐曲：《唱支山歌给党听》第二段	1学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.6 讲解示范乐曲：《唱支山歌给党听》第三段	1学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	1学时
§2.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时

第三课 练习曲（二）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：《月光变奏曲》。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】学习新授的综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，以及练习目的，熟练演奏综合练习曲。

§ 3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	1学时
§ 3.2 示范讲解新练习曲：《月光变奏曲》前半。	1学时
§ 3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	1学时
§ 3.4 示范讲解新练习曲：《月光变奏曲》后半。	1学时

第四课 琵琶传统乐曲（二）

【教学目标】

1、知识目标：了解经典乐曲《寒鸦戏水》的风格和内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《寒鸦戏水》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《寒鸦戏水》这首作品传统文曲的音乐风格，体会古典民族音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《寒鸦戏水》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中节奏特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.2 讲解示范乐曲：《寒鸦戏水》第一段	1学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.4 讲解示范乐曲：《寒鸦戏水》第二段	1学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.6 讲解示范乐曲：《寒鸦戏水》第三段	1学时
§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时
§4.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时
§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求背谱	2学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《寒鸦戏水》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。1学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法。1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.
- [2] 周谦编著.《琵琶》[M]. 武汉：武汉出版社，2001 年.
- [3] 李光华主编.《琵琶曲谱》（一、二、三、四）[M]. 北京：人民音乐出版社，2004 年.
- [4] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.
- [5] 周红编著.《琵琶传统民间乐曲精选》[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年.
- [6] 阎黎雯编.《中国琵琶名曲荟萃》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [7] 上海琵琶学会编.《中国琵琶考级练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [8] 上海音乐家协会琵琶专业委员会编.《中国琵琶考级曲集》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [9] 李佳选编.《琵琶经典名曲集》[M]. 合肥：安徽文艺出版社，2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务以及网络资料进行课前预习，适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用在自主学习练习中。

坚实基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号含义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号含义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。

课程目标 3	了解至少 10 位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 8 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 6 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学习时间：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：器乐Ⅲ（2）

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（中阮方向）的专业必修课，是学习并掌握中阮演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中阮的基本构造与发声原理；中阮艺术发展简史；中阮演奏的正确姿态；中阮演奏的左右手技巧；中阮演奏风格的形成与代表人物；中阮经典作品及重要理论文献；中阮初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融知识性、技能性、实践性、艺术性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏姿势。右手掌握各体系演奏技法的全面能力与方法。左手掌握所有把位的运指与虚实音技巧。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏中阮各种风格的乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今中阮艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 D 大调 音阶训 练与乐 曲学习	第二课 左手表 情类技 巧训练 与乐曲	第三课 右手双 轮练习 与乐曲	第四课 特殊技 法练习 与乐曲	第五课 转调练 习与乐 曲	第六课 综合乐 曲学习	第七课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	L	M	M	M	M	M
课程目标 4	M	L	L	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（2）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	D 大调音阶训练与乐曲学习	6	45
第二课	左手表情类技巧训练与乐曲	4	30
第三课	右手双轮练习与乐曲	4	30
第四课	特殊技法练习与乐曲	4	30
第五课	转调练习与乐曲	4	30
第六课	综合乐曲学习	8	60
第七课	演奏实践训练	2	15
合计		32	240

第一课 D大调音阶训练与乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：清楚了解D大调音阶的音位与指序连接；了解相关代表作品。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握D大调音阶音位与指序并流畅演奏；演奏相关乐曲。支撑课程目标1。

【重点】了解D大调在中阮音乐中的重要性；演奏D调乐曲。

【难点】熟练掌握D大调音阶音位和指序；演奏经典代表曲目。

- | | |
|--------------------------------|-------|
| §1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。 | 0.5学时 |
| §1.1 讲解示范D大调音阶音位和指序。 | 0.5学时 |
| §1.2 讲解示范新练习曲：D调练习曲（一）、（二）、（三） | 1学时 |
| §1.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §1.4 讲解示范新乐曲：《白鹭飞来》 | 1.5学时 |
| §1.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 2学时 |

第二课 左手表情类技巧训练与乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中阮左手的表情类技巧：吟弦。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握吟弦技巧，并在乐曲中熟练运用。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：吟弦技巧就像乐曲中的表情情绪，运用适当音乐就有了生命，通过学习学生更能体会中阮乐器之美和音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住左手吟弦的动作、方法及标准。

【难点】感受手指与手腕运用的平衡感，以及和右手技巧的相互配合。

- | | |
|--------------------------|-------|
| §2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 1学时 |
| §2.2 示范讲解左手表情类技巧：吟弦。 | 0.5学时 |
| §2.3 示范讲解新练习曲：吟弦练习 | 0.5学时 |
| §2.4 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.5 示范讲解新乐曲：经典古曲《酒狂》 | 1.5学时 |

第三课 右手双轮练习与乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中阮右手的双轮技巧及相关乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握双轮技巧，并在乐曲中熟练运用。支撑课程目标1。

【重点】掌握并记住左手双轮的动作、方法及标准。

【难点】感受右手手腕运用的方法，注意力度、幅度和频率。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.2 示范讲解双轮技巧	0.5学时
§3.3 示范讲解双轮练习曲：双弦轮奏练习	1学时
§3.4 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.5 示范讲解新乐曲：《牧马人之歌》	1.5学时

第四课 特殊技法练习与乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中阮双手的特殊技巧：敲击面板、拍打琴弦、勾、抹、中指抹。以及相关乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握双手特殊技巧，并在乐曲中熟练运用。支撑课程目标1。

【重点】掌握并记住特殊技巧的动作、方法及标准。

【难点】体会感受特殊技巧的声音效果，注意方法，其中力度、位置是关键。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.2 示范讲解特殊技巧的种类和具体演奏方法，并讲授小练习《拍手歌》	1学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.4 讲解示范新乐曲：《江南春》	1.5学时

第五课 转调练习与乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中阮乐曲中常见的情况：转调。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握转调能力，提高识谱能力，并在演奏乐曲时熟练运用。支撑课程目标1。

【重点】掌握并记住各个调式的音阶、音位和指序习惯。

【难点】注意提高识谱能力，左手反应速度，熟练掌握转调能力。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§5.2 示范讲解新练习曲：《转调练习》	1学时
§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§5.4 示范讲解新练习曲：《连续转调音阶练习》	1学时

第六课 综合乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习经典曲目《奔驰》的作品内涵和演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整的演奏《奔驰》这首作品。
- 3、价值目标：《奔驰》这首作品是由林吉良老师作曲、并带有蒙古族风格的经典曲目，通过学习这首乐曲，让学生对民族音乐有更深的体会和认识，从而有更强的民族自信心和文化自信。支撑课程目标3。

【重点】熟练流畅完整优美的演奏《奔驰》这首作品。

【难点】注意乐曲的各种技巧、速度。

§6.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§6.2 示范讲解新乐曲：《奔驰》第一段	1学时
§6.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§6.4 示范讲解新乐曲：《奔驰》第二段	1学时
§6.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§6.6 示范讲解新乐曲：《奔驰》第三段	1学时
§6.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求整体提速背谱	2学时

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《奔驰》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§7.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§7.1 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		

课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]大连音乐家协会.《林吉良阮曲选》[M].大连出版社,2004.

[2]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[3]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[4]朴东生,张殿英.《阮考级曲集上册》[M].人民音乐出版社,2016.

[6]朴东生,张殿英.《阮考级曲集下册》[M].人民音乐出版社,2016.

[7]刘星.《阮技习谱(1)》[M].上海音乐学院出版社,2015.

[8]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务以及网络资料进行课前预习,适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用在自主学习练习中。

十、评分标准

课程目标	评分标准
------	------

	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。

<p>课程目标 4</p>	<p>具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。</p>	<p>具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。</p>	<p>具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的</p>	<p>有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。</p>	<p>没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。</p>
----------------------	--	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郝晶 **课程组成员：**张媛

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（扬琴方向）的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

通过课程的教案使学生初步认识和了解所学乐器（扬琴）的基本知识，掌握基本演奏方法，使每个学生在其主修项目的基础上交叉性新掌握一门器乐演奏与教案能力。并达到与规定学制要求的相应程度，提高学生的音乐修养和音乐素质，以适应普通中、小学教育及社会工作的不同需求。

了解和掌握一定的扬琴演奏技巧基础，培养学生热爱扬琴艺术的情趣，提高其对扬琴艺术的审美能力和感知能力，通过学习一定数量的练习曲和乐曲，使其具备初级扬琴演奏艺术水平。本课程的开设进一步提高了学生自身艺术修养，发展一专多能，开阔学生音乐艺术视野，加强了民族文化推广，使学生在今后的音乐教育工作和表演中更适应实际教案与艺术实践的需要。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

具体目标：

课程目标 1：

中国扬琴流派的形成。正确规范的了解和基本掌握扬琴弹奏中的各种技能(“左竹法”和“右竹法”两种。)训练各个手指的生理机能,音的把握性(单音、双音、轮音、弹轮、分解和弦等)。音乐层次感、音乐的内心节奏感。

课程目标 2:

课室将用小课的形式,详细指导学生在识谱、节奏、技法、以及音色处理等多.方面的能力,让学生掌握和学习新技法,细腻的、正确的完成音乐作品。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程,理解和尊重文化艺术多样性,培养人文主义情怀;通过了解古今中外音乐家的成长经历,树立正确的价值观与人生观;理解音乐学科与其他艺术门类的关联,以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系,开拓视野,逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4

在学习知识的过程中,贯彻素质教育思想,注重对学生情感、态度、价值观的培养,加强人文精神、社会责任感,职业道德的教育。使学生在认识和了解所学扬琴乐器的基本常识同时,能感受到民族音乐文化中的情感与价值观.从而激发对本民族.文化更积极的学习求知心态,掌握正确的演奏方法,基本达到本乐器中乐曲的演奏要求。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识; 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力; 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力;具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态;理解艺术的育人价值及育人途经和方法,用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养,树立正确的人生观、价值观; 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力;在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 简述中国扬琴流派的形成	第三课 学习弹奏完整曲目 《双手开出幸福泉》	第四课 《双手开出幸福泉》 细节讲解	第五课 完整演奏《欢乐火把节》	第六课 曲目《弹词三六》 细节讲解	第七课 学习完整演奏曲目 《龙船》	第八课 曲目《龙船》 细节讲解	第九课 考试曲复习
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	L	
课程目标 4		L			M	M	M	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	2	14
第二课	简述中国扬琴流派的形成	2	14
第三课	学习弹奏完整曲目《双手开出幸福泉》	4	28
第四课	《双手开出幸福泉》细节讲解	4	30
第五课	完整演奏《欢乐火把节》预习《弹词三六》	4	30
第六课	曲目《弹词三六》细节讲解	4	15
第七课	学习完整演奏曲目《龙船》	4	45
第八课	曲目《龙船》细节讲解	4	30
第九课	考试曲复习	4	30
合计		32	236

第一课 综述 扬琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：加强学习扬琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：根据学生专业程度制定与之匹配的乐曲和练习曲；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】加强学习扬琴常用技能，并运用在乐曲中。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|-------|
| §1.0 沟通交流 假期学习及练琴情况 | 0.5学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 1.0学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.5学时 |

第二课 简述中国扬琴流派的形成

【教学目标】

- 1、知识目标：简述扬琴在中国音乐文化熏陶下发展流派的历史。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：了解中国扬琴风格四大流派。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：能够清晰讲述各流派代表作及代表曲目。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住各流派的音乐特点。

【难点】掌握不同流派曲目的演奏技巧。

- | | |
|----------------------------|-------|
| §2.1 简述扬琴在中国音乐文化熏陶下发展流派的历史 | 0.5学时 |
| §2.2 各流派名称及所在地域和代表曲目 | 0.5学时 |
| §2.3 代表曲目欣赏演奏 | 0.5学时 |
| §2.4 学习各流派的演奏技巧 | 0.5学时 |

第三课 学习弹奏完整曲目《双手开出幸福泉》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解《双手开出幸福泉》的背景 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握作品风格 熟练演奏 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：能够准确理解该曲目表达的思想感情 支撑课程目标3。

【重点】了解曲子的创作背景和思想感情

【难点】领悟演奏要领

- | | |
|-----------------|-----|
| §3.1 简述曲目的创作情感。 | 1学时 |
| §3.2 曲目欣赏演奏 | 2学时 |
| §3.3 讲述曲目的演奏技巧 | 1学时 |

第四课 《双手开出幸福泉》细节讲解

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲子中技巧的运用 课程目标2。
- 2、能力目标：能够完整流畅的演奏曲子 支撑课程目标1。

【重点】乐曲表达的欢快情感充分表现出人们的喜悦

【难点】“拨弦”与“滑拨”技术要点

- | | |
|-------------------------|-----|
| §4.1 纠正谱面的准确 | 2学时 |
| §4.2 讲解曲子的情感强弱 | 1学时 |
| §4.3 讲解八度双音的演奏要有爆发力，有弹性 | 1学时 |

第五课 完整演奏《欢乐火把节》预习《弹词三六》

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲子中段落连接技巧 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握压弦技巧 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：了解《弹词三六》的创作背景 支撑课程目标3。

【重点】小三度的压弦技巧

【难点】节拍和重音的变化

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| §5.1 讲述这是一首云南撒尼人音乐风格的乐曲，描绘了火把节欢庆的热闹场面 | 1学时 |
| §5.2 演奏时把握好压揉的分寸，有弦乐滑音的效果 | 1学时 |
| §5.3 注意每个段落的连接 | 1学时 |
| §5.4 完整流畅演奏《欢乐火把节》 | 0.5学时 |
| §5.5 预习《弹词三六》 | 0.5学时 |

第六课 曲目《弹词三六》细节讲解

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握《弹词三六》演奏的情感 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握《弹词三六》的演奏技巧支撑课程目标1。
- 3、价值目标：了解《弹词三六》的创作背景和流派支撑课程目标3。

【重点】“颤竹”的技巧掌握

【难点】“反竹”的运用

- | | |
|----------------------------------|-----|
| §6.1 讲述这首曲子是江南丝竹 | 1学时 |
| §6.2讲解“颤竹”的演奏要短促轻巧，作用是装饰 力度变化要细致 | 1学时 |
| §6.3 讲解谱面中“X”是右竹击盖板 | 1学时 |
| §6.4 《弹词三六》完整演奏 | 1学时 |

第七课 学习完整演奏曲目《龙船》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解《龙船》中的技巧支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握作品风格 熟练演奏 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：了解《龙船》的创作背景和作品情感 支撑课程目标3。

【重点】《龙船》的演奏情感

【难点】曲目中的各种技巧

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| §7.1 简述《龙船》是根据琵琶曲改编 | 1学时 |
| §7.2 描述作品背景 描写了江南端午节赛龙舟时龙船竞渡的热烈欢快场景 | 1学时 |
| §7.3 讲解曲子中的技巧 | 1学时 |
| §7.4 熟悉谱面 | 1学时 |

第八课曲目《龙船》细节讲解

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲子中段落连接技巧 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够完整流畅的演奏曲子 支撑课程目标1。

【重点】曲中的摘音和才音

【难点】“颤竹”的运用

- | | |
|----------------------------|-----|
| §8.1 讲解“摘音”“才音”是模仿锣鼓的节奏与音色 | 1学时 |
|----------------------------|-----|

§8.2 “颤竹”要做到短促灵巧	1学时
§8.3 要求快板注意力度对比, 锣鼓式节奏要演奏出来	1学时
§8.4 在熟练弹奏基础上进行音乐表现	1学时

第九课 考试曲复习

- 【教学目标】
- 1、能力目标：乐曲的完整表现 支撑课程目标1。
 - 2、价值目标： 明显反映出理论和实践相结合 支撑课程目标3。

【重点】细节的讲解

【难点】曲子的完整表现

§9.1 选择学期演奏最完整的曲目	1学时
§9.2 严格按照要求弹奏完成作品	1学时
§9.3 曲子再细节化讲解	2学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

《扬琴演奏基础教程》李玲玲编著安徽文艺出版社版

《扬琴演奏曲集》李玲玲编著安徽文艺出版社版

《中国扬琴基本曲集》刘月宁编学苑音像出版社版(配书)

《黄河扬琴练习曲首》(上中下册)中国广播电视出版社版

《中国扬琴考级音阶与练习曲》成海华编.上海音乐出版社版.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题

的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握齐竹与轮音的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握齐竹与轮音的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握齐竹与轮音的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握齐竹与轮音的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能齐竹与轮音的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 10 位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 5 位作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 3 位作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 1 位作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郝晶

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY048

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐Ⅲ（笙）》（3）是音乐表演（笙方向）本科专业核心课程的阶段性课程。笙是我国为数不多的植根于本土的中国民族乐器种类，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而笙作为土生土长的民族乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授笙的历史演变、基本技术技巧、演奏、舞台表演、传统音乐等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握笙演奏的演奏方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

本课程为阶段性课程，在《器乐Ⅲ（笙）》（2）的基础上加大联练习难度和强度，演奏难度有一定提升，技巧要求有相应提升。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标使学生基本具备三级演奏能力，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧等。在掌握基本演奏方法的基础上，继续加强熟练化对技巧的运用，增强演奏能力，加强基本工地训练，能够熟练运用所学技巧。

2、具体目标

课程目标 1：继续巩固基本功训练，加大练习力度和强度，使演奏能力能够有一定提升。

课程目标 2：对于技巧的学习，要加强熟练程度并能合理运用。

课程目标 3：能够演奏三级难度作品，把握好乐曲或作品的风格及技术要点

课程目标 4：对演奏作品要有一定理解能力，能够运用多种手段核能力把三级作品演奏完整

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、基本知识、基本技巧	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的的基本演奏方法	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握笙专业的的基本演奏技能，3.2 了解笙专业的的基本理论知识	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的自主学习能力，具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	二 第一部分 基本演奏技巧及 方法	第二部分 三级传统演奏 曲目	第三部分 三级键笙曲 目	第四部分 合重奏曲目
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
----	----	------	-------------------------

第一部分	基本演奏方法	6	14
第二部分	三级级传统演奏曲目	6	14
第三部分	三级级键笙曲目	10	28
第四部分	合重奏曲目	10	30
合计		32	86

第一部 基本演奏方法

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的基本演奏方法，让学生了解并掌握笙的演奏方式，演奏姿势，表演等舞台表演要素。支撑课程目标1。

2、能力目标：达到三级演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】达到三级演奏能力，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 基本演奏技巧及方法的标准化示范及学习	2学时
§1.1基本演奏技巧：呼舌	2学时
§1.2 演奏方法示范、学习	2学时

第二部分 三级传统演奏曲目

【教学目标】

1、知识目标：了解部分三级曲目的演奏方法及能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】演奏能力，综合运用气息、手指、舌的技巧。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 《送我一支玫瑰花》	2学时
§2.2 《姑苏行》	2学时
§2.3 《爬山虎》	2学时

第三部分 三级键笙曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：学会三级键笙曲目演奏所需要的方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：达到三级键笙演奏能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：手指、气息的合理运用。支撑课程目标3。

【重点】演奏能力

【难点】科学的训练方法

- §3.1 《马刀舞曲》 5 学时
- §3.2 《笙之舞》 5 学时

第四部分 合重奏曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：演奏初级合奏曲目。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：有合作意识。支撑课程目标1。

【重点】合作能力

【难点】具备一定音乐素养

- §4.1 《冬猎》 5 学时
- §4.2 《叙事曲》 5 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主、以对比、音乐鉴赏等手段为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第 1 册), 首都大学出版社, 2008 年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY048

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐Ⅲ（唢呐）》是音乐表演（唢呐方向）本科专业的专业核心课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授唢呐的历史演变、基本技巧、风格分析、舞台表演、乐曲处理等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握吹奏唢呐的科学方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握唢呐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事唢呐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握唢呐的发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和

不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备唢呐专业的基本教学能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具备较强的舞台能力。

课程目标 4：学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 5：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 基本掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握唢呐专业的基本演奏技能和教学技能 3.2 了解唢呐演奏知识的基本理论和基本技巧	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的实际操作能力，具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的分析鉴别能力和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 陕北风格乐曲	第二部分 河南风格乐曲 学习	第三部分 安徽风格乐 曲学习	第四部分 现代风格乐曲学 习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐III（3）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	陕北风格乐曲学习	6	14
第二部分	河南风格乐曲学习	6	14
第三部分	安徽风格乐曲学习	10	28
第四部分	现代风格乐曲学习	10	30
合计		32	86

第一部分 陕北风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对陕北风格乐曲的学习，使学生初步掌握陕北乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握陕北风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生陕北风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§1.0 陕北风格乐曲简介	2 学时
§1.1 乐曲《赶车的小伙》的演奏处理	2 学时
§1.2 乐曲《赶车的小伙》的难点乐句讲解	2 学时

第二部分 河南风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对河南风格乐曲的学习，使学生初步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握河南风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲与陕北风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§2.1 河南风格乐曲简介 2学时

§2.2 乐曲《迎亲》高音的演奏讲解 2学时

§2.3 大滑音在《迎亲》中的应用 2学时

第三部分 安徽风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：通过对安徽风格乐曲的学习，使学生初步掌握安徽乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握安徽风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：对比河南风格乐曲、陕北风格乐曲、山东风格乐曲与安徽风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生安徽风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§3.1 安徽风格乐曲简介 2学时

§3.2 山东风格乐曲常用技巧讲解 2学时

§3.3 乐曲《柳金子》的演奏处理 6学时

第四部分 现代风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：初步掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】筒音作“3”指法的掌握

【难点】音准及风格的把控

§4.1 现代风格乐曲简介 2学时

§4.2 筒音做“3”指法讲解 2学时

§4.3 乐曲《社庆》演奏处理 6学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树芸、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY048

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

竹笛是艺术学院音乐表演专业学生的一门专业主干课程，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科，是培养和发展竹笛独奏、合奏专业人才及教学人才的重要课程。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对学生发展音乐才能，提高音乐表现力，培养音乐演奏能力具有重要的作用。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有较好的演奏能力和基础竹笛教学能力。能胜任相关小型音乐团体及各类艺术实践中所需的演奏工作和中小学音乐教学及社会艺术培训等工作等。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4)、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课	第七课	第八课
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

课程目标	中级竹笛技法训练	气震音训练	快速指序训练	双手灵活性独立性协调性训练	江南丝竹乐曲演奏技巧	江南丝竹乐曲的音乐处理	江南丝竹乐曲的音乐表现	舞台艺术实践
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	中级竹笛技法训练	2	14
第二课	气震音训练	2	28
第三课	快速指序训练	2	30
第四课	双手灵活性独立性协调性训练	2	30
第五课	江南丝竹乐曲演奏技巧	2	15
第六课	江南丝竹乐曲的音乐处理	2	45
第七课	江南丝竹乐曲的音乐表现	2	30
第八课	舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 中级竹笛技法训练

【教学目标】

强化学生对基本功的训练；掌握单吐、双吐、三吐等技术的正确演奏方法

【重点】基本功练习

【难点】吐音技法训练

§1.1 双吐的运用	0.25学时
§1.2 三吐的运动	0.25学时
§1.3 单吐如何清晰的吹奏	0.25学时
§1.4 吐音正确的口型与发音	0.25 学时

第二课 气震音训练

【教学目标】

了解气震音发音原理，并运用于训练乐曲中

【重点】气震音长音训练

【难点】乐曲训练

§2.1 C笛气震音练习第一条	0.25学时
§2.2 C笛气震音练习第二条	0.25学时
§2.3 C笛气震音练习第三条	0.25学时
§2.4 C笛气震音练习第四条	0.25学时

第三课 快速指序训练

【教学目标】

了解快速指序的基本原理、掌握快速按控的正确方法

【重点】快速指序训练

【难点】作品读谱、演奏

§3.1 C调快速训练第一条	0.5学时
§3.2 C调快速训练第二条	0.5学时
§3.3 C调快速训练第三条	0.5学时
§3.4 C调快速训练第四条	1学时
§3.5 C调快速训练第五条	1学时
§3.6 C调快速训练第六条	0.5学时

第四课 双手灵活性独立性协调性训练

【教学目标】

通过对双手的综合训练，增强学生双手的灵活性、独立性及协调性，为作品演奏的学习作铺垫

【重点】左、右手上把位练习

【难点】作品演奏

§4.1	小工调（筒音作5）指法练习	1学时
§4.2	左手基础练习	1学时
§4.3	右手基础练习	1学时
§4.4	双吐基础练习	1学时

第五课 江南丝竹乐曲演奏技巧

【教学目标】

了解江南丝竹乐曲的音乐特点、掌握曲笛的演奏技巧

【重点】曲笛演奏技巧

【难点】作品演奏

§5.1	《幽兰逢春》训练	2学时
§5.2	《水乡船歌》慢板	2学时
§5.3	《鹧鸪飞》快板	2学时
§5.4	《红高粱》全曲训练	1学时
§5.5	《水乡船歌》背谱演奏	1学时

第六课 江南丝竹乐曲的音乐处理

【教学目标】

掌握江南丝竹乐曲处理方式，并运用于作品演奏中

【重点】江南丝竹乐曲的音乐处理

【难点】音乐作品演奏

§6.1	《行街》预习	2学时
§6.2	《行街》慢板练习	2学时
§6.3	《春绿江南岸》练习	2学时

§6.4	《春绿江南岸》全曲训练	1学时
§6.5	两首乐曲背谱演奏	1学时

第七课 江南丝竹乐曲的音乐表现

【教学目标】

掌握江南丝竹曲笛的音乐表现基本原理，并运用于作品演奏中

【重点】江南丝竹乐曲的音乐表现

【难点】音乐作品演奏

§7.1	《姑苏行》叠音的运用	2学时
§7.2	《水乡船歌》打音的运用	2学时
§7.3	《春潮》颤音的运用	2学时
§7.4	《咏春》赠音的运用	1学时
§7.5	《汇流》慢板中的江南丝竹技巧运用	1学时

第八课 舞台艺术实践

【教学目标】

强化与伴奏乐器的配合，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的完整表现和舞台独奏感的进一步建立。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§8.1	《春到湘江》钢琴伴奏	2学时
§8.2	《红高粱》训钢琴伴奏	2学时
§8.3	《牧民新歌》吐音训练	2学时
§8.4	《燕归来》历音训练	1学时
§8.5	《大漠》全曲背谱演奏	1学时

第九课 初级综合技巧训练及舞台艺术实践

【教学目标】

将本学期所学演奏技巧进行综合训练，强化巩固掌握所学技术，通过舞台艺术实践，初步实现学生对作品演奏的完整性和舞台独奏感的建立。

重点】初级综合技巧训练

【难点】舞台艺术实践

§9.1	《鹧鸪飞》钢琴伴奏	2学时
§9.2	《红高粱》钢琴伴奏	2学时
§9.3	《春到湘江》钢琴伴奏	2学时
§9.4	《牧民新歌》钢琴伴奏	1学时
§9.5	《大漠》钢琴伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
 (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（3），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（3）

课程编码：0601ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）（打击乐）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅲ（打击乐）》属于音乐表演专业核心课。学生通过在校四年学习国内外不同风格与流派的打击乐作品，牢固掌握打击乐的演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其成为能在专业文艺团体，艺术院校等相关部门工作的专业人才。打击乐专业学生，一年级必须打下良好的基础（好的视奏能力和扎实的基本功）。二年级学生在学习常用演奏技巧的同时能够演奏初级独奏曲。三年级学生重点学习中等难度的曲目，并加进特色技巧的练习。四年级学生主要学习难度较高的各种风格的合奏、独奏曲目。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程的总目标是使学生了解世界打击乐音乐文化，熟练掌握打击乐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事打击乐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、

教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

熟练掌握各种打击乐器（大堂鼓，排鼓，小军鼓，架子鼓，定音鼓等）的演奏技巧。学习演奏一定难度独奏曲的同时，还要配合乐团排练完成合奏曲目。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解中外打击乐艺术发展历程，熟悉各种音乐风格。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3

	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4
--	--	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 大堂鼓 综合练习曲	第二课 大堂鼓 综合练习曲	第三课 大堂鼓 初级乐曲	第四课 排鼓综合练习曲	第五课 排鼓综合练习曲	第六课 排鼓初级乐曲	第七课 小军鼓 第 7 课	第八课 小军鼓 第 8 课	第九课 小军鼓 第 9 课
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	大堂鼓节奏与手法的基础练习 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	2	4
第二课	大堂鼓节奏与手法的基础练习 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	2	4
第三课	大堂鼓节奏与手法的提高练习 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	4	4
第四课	排鼓音位节奏练习 4 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	4	4

第五课	排鼓音位节奏练习 5 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	4	4
第六课	排鼓音位节奏练习 6 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	4	4
第七课	小军鼓第 4 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	4	4
第八课	小军鼓第 5 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	4	4
第九课	小军鼓第 6 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	4	4
合计		32	36

第一课大堂鼓综合练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标1。
- 2、能力目标：支撑课程目标2。

【重点】十六分音符基本练习。

【难点】附点和切分节奏。

§1.1 大堂鼓综合练习曲1

2学时

第二课大堂鼓综合练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉大堂鼓的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的站姿和握槌手型；训练慢速演奏的动作和方法；支撑课程目标1。
- 3、价值目标：了解乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】切分节奏的准确性。

【难点】灵活运用槌法和技术。

§2.1大堂鼓的综合练习曲2

2学时

第三课 大堂鼓初级乐曲

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】重音及重音移位

【难点】装饰音及复杂节奏，节拍

§3.1乐曲1

2学时

§3.2乐曲2

2学时

第四课 排鼓综合练习曲

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

【重点】五个鼓的综合基本练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§4.1 排鼓综合练习曲1

2学时

§4.2 排鼓综合练习曲2

2学时

第五课 排鼓综合练习曲

【教学目标】

1、知识目标：支撑课程目标2。

2、能力目标：支撑课程目标1。

3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】五个鼓的综合练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§5.1 排鼓综合练习曲

2学时

§5.2 排鼓综合练习曲

2学时

第六课 排鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§6.1 排鼓初级乐曲1

2学时

§6.2 排鼓初级乐曲2

2学时

第七课 小军鼓 第7课

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】3/8 6/8拍组合练习

【难点】双跳接重音

§7.1 综合练习曲1---5

2学时

§7.2 综合练习曲6---10

2学时

第八课 小军鼓 第8课

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】重音槌法连接练习

【难点】6/8拍双手练习曲

§8.1 综合练习曲1---6

2学时

第九课 小军鼓 第9课

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】十六分音符槌法应用及节奏练习

【难点】双跳7连击练习

§9.1 小军鼓初级乐曲1

2学时

§9.2 小军鼓初级乐曲2

2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册）[M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12
- (2) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

2、参考书目：

- (1) 李真贵 《民族打击乐》 [M]. 北京，人民音乐出版社，1999. 3
- (2) 米切尔 彼得《小军鼓教程》 [M]. 美国，国外原版引进，1994. 03
- (3) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
- (4) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国，国外原版引进，2008. 01
- (5) 汤米 艾格《律动精华》 [M]. 美国，国外原版引进，1999. 04
- (6) 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》 [M]. 美国，国外原版引进，1999. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题

的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握打击乐器的演奏方法、准确的节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的速度概念。	较好掌握打击乐器的演奏方法、准确的节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的速度概念。	掌握打击乐的演奏方法、准确的节奏可达 70-79%、击打正常、能够完整演奏作品、具有速度概念。	初步掌握打击乐器的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、击打正常、能够完成学习任务、初步建立速度概念。	未能掌握打击乐器的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、击打不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（3），英文名称：Musical Instruments III（3）

课程编码：0601ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）（大提琴）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（大提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握大提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学音乐表演专业的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：大提琴演奏技巧的提高；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外艺术流派与代表人物；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴初级至中级的演奏技能，培养了以大提琴表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以大提琴演奏技能训练为核心，舞台表演为教学成果，相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，一方面要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，另一方面要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力。树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏与其技术水平相适应的巴洛克时期作品和中国作品。重视速度和力度训练；掌握常用装饰音的演奏方法；初步建立乐句意识；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐表演理论体系。熟悉常用器乐作品体裁的结构特点；欣赏大提琴经典音乐作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读与视唱乐谱；能够运用音乐基础理论分析问题、解决问题；了解中外大提琴艺术发展的历史、现状与趋势。

课程目标 3:

学生能够建立良好的人文素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 巴洛克 时期的大提琴 曲-小 步舞曲	第二课 巴洛克 时期的大提琴 曲库朗 特舞曲	第三课 巴洛克 时期的 奏鸣曲 (1)	第四课 演奏实 践训练 (1)	第五课 中国大 提琴作 品	第六课 巴洛克 时期的 奏鸣曲 (2)	第七课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	L	M	M	L
课程目标 3	M	M	M		M	M	
课程目标 4	L	L	M		M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	巴洛克时期的大提琴曲——小步舞曲	4	30
第二课	巴洛克时期的大提琴曲——库朗特舞曲	4	30
第三课	巴洛克时期的奏鸣曲（1）	6	40
第四课	演奏实践训练（1）	2	15
第五课	中国大提琴作品——《黄水谣》	4	30
第六课	巴洛克时期的奏鸣曲（2）	4	30
第七课	演奏实践训练（2）	8	60
合计		32	235

第一课 巴洛克时期的大提琴曲——小步舞曲

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏e小调两个八度音阶琶音及三度模进；可以完整演奏小步舞曲；掌握装饰音的演奏方法。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解小步舞曲体裁的起源、结构与风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】把握三拍子作品的节奏律动和调式转换。

【难点】表现小步舞曲高贵典雅的气质。

§1.1 理论知识：巴赫生平及小步舞曲体裁特点	0.5学时
§1.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§1.3 音阶练习：e小调两个八度音阶琶音及三度模进	0.5学时
§1.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 177-178	1学时
§1.5 乐曲：巴赫《G大调无伴奏大提琴组曲之小步舞曲》	1.5学时

第二课 巴洛克时期的大提琴曲——库朗特舞曲

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏E大调两个八度音阶琶音及三度模进；可以演奏加沃特舞曲。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解库朗特舞曲体裁的起源、结构与风格特点；对比分析E大调与e小调的异同。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】认识到小步舞曲与库朗特舞曲的异同。

【难点】能够表现出库朗特舞曲的风格。

§2.1 理论知识：库朗特舞曲体裁特点	0.5学时
§2.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§2.3 音阶练习：E大调两个八度音阶琶音及三度模进	0.5学时
§2.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 179-181	1学时
§2.5 乐曲：巴赫《G大调无伴奏大提琴组曲之库朗特舞曲》	1.5学时

第三课 巴洛克时期的奏鸣曲（1）

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏巴洛克时期初级奏鸣曲的慢板乐章；可以演奏b小调两个八度音阶琶音。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：认识巴洛克时期的音乐风格特点和代表人物；初步认识奏鸣曲体裁的基本结构和特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】奏鸣曲的演奏，乐句的划分。

【难点】能够把握准确的节奏与节拍。

- | | |
|---|-------|
| §3.1 理论知识：奏鸣曲的体裁结构与特点、巴洛克时期的奏鸣曲风格 | 0.5学时 |
| §3.2 综合能力：视唱乐谱 | 0.5学时 |
| §3.3 音阶练习：b小调两个八度音阶琶音 | 0.5学时 |
| §3.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No.182-183 | 1.5学时 |
| §3.5 乐曲：巴赫《G大调古大提琴奏鸣曲》BWV1027-第一乐章
(或马尔切罗《e小调大提琴奏鸣曲》第一乐章) | 2学时 |
| §3.6 合钢伴：巴赫《G大调古大提琴奏鸣曲》BWV1027-第一乐章
(或马尔切罗《e小调大提琴奏鸣曲》第一乐章) | 1学时 |

第四课 演奏实践训练（1）

【教学目标】

- 1、能力目标：从1-8周教学内容中自选一首作品，在学习小组中背谱演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：检测学习成效，增加实践机会，培养心理素质。支撑课程目标4。

【重点】正确并规范地演奏一首作品。

【难点】能够具有一定的音乐表现力。

- | | |
|------------|-----|
| §4.1 乐曲：自选 | 1学时 |
|------------|-----|

第五课 中国大提琴作品——《黄水谣》

【教学目标】

- 1、能力目标：可以完整演奏乐曲《黄水谣》；可以演奏B大调两个八度音阶琶音；完成练习曲1-2首。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解《黄水谣》的创作背景，欣赏《黄水谣》的歌曲演唱，理解《黄水谣》中表

达的民族感情。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过经典中国作品的学习，重温革命精神，厚植家国情怀；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完成作品中的技术要点。

【难点】如何用乐器表现作品中悲愤的情感。

§5.1 理论知识：《黄水谣》及《黄河大合唱》的创作背景	0.5学时
§5.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§5.3 音阶练习：B大调两个八度音阶琶音及三度模进	0.5学时
§5.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 184-185	1学时
§5.5 乐曲：《黄水谣》冼星海	1.5学时

第六课 巴洛克时期的奏鸣曲（2）

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏巴洛克时期初级奏鸣曲的快板乐章；可以演奏降A大调两个八度音阶琶音；完成1首练习曲。支撑课程目标1。

2、知识目标：重温奏鸣曲体裁的基本结构和特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】奏鸣曲的演奏，乐句的划分。

【难点】初步掌握快速换弦技巧。

§3.1 理论知识：复习奏鸣曲的体裁结构与特点	0.5学时
§3.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§3.3 音阶练习：降A大调两个八度音阶琶音	0.5学时
§3.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 187-188	1.5学时
§3.5 乐曲：巴赫《G大调古大提琴奏鸣曲》BWV1027-第二乐章 (或马尔切罗《e小调大提琴奏鸣曲》第二乐章)	2学时
§3.6 合钢伴：巴赫《G大调古大提琴奏鸣曲》BWV1027-第二乐章 (或马尔切罗《e小调大提琴奏鸣曲》第二乐章)	1学时

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：在本学期教学内容范围内选择2首作品为考试曲目（其中必选一首中国作品）；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：总结本学期演奏技能要点；梳理平行大小调体系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视正确演奏理论知识的掌握，并可以做到知其然也知其所以然；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】正确并规范地演奏两首不同风格的作品。

【难点】能够表现出作品的风格。

§7.1 考试曲目1	2学时
§7.2 考试曲目2	2学时
§7.3 合钢伴	2学时
§7.4 走台	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴	课堂发言讨论

	赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考試为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) [德] J.J.F.Dotzauer,[德] Johannes Klingenberg.《大提琴练习曲教程》(第 1-2 册), 海尔特尔音乐出版社, 1960 年.

(2) 中央音乐学院考级委员会.《中央音乐学院海内外大提琴考级教程》(第 1 册), 人民音乐出版社, 2004 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

(4) 宗柏.《大提琴演奏艺术 300 年：名家、名曲》，华乐出版社，2004 年.

(5) 宗柏，王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》，华乐出版社，2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的调式概念。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的调式概念。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有调式概念。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立调式概念。	未能掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述大提琴艺术演变脉络，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述大提琴艺术演变脉络，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述大提琴艺术演变过程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述大提琴艺术演变过程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述大提琴艺术演变过程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何中外作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（3），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（3）

课程编码：0601ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 课程组成员：沈雪雪

二、课程简介：

器乐Ⅲ是音乐表演专业（小提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握小提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。现代小提琴起源于意大利的克瑞莫纳，距今已有 400 多年的历史，小提琴艺术在素有“礼乐之邦”美称的我国得到了很大的发展。并且凭借特有的风格与特点被人们称为“乐器王后”，在现代交响乐队中占有不可替代的地位，也具有较难的演奏技术。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿势；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外艺术流派的形成与代表人物；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知

识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏技巧演奏法的深入讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴中高级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学	课程目标 3

	生的科学艺术观。	
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第 一 课 综 述	第 二 课 手 指 力 度 与 速 度 训 练	第 三 课 双 音 的 演 奏 技 巧	第 四 课 第 一 把 位 指 位 训 练 (第 五 第 六 种 指 位)	第 五 课 二 升 二 降 内 的 大 调 音 阶 琶 音 训 练	第 六 课 换 把 训 练 与 不 同 时 期 的 小 提 琴 演 奏 家	第 七 课 重 音 与 古 典 主 义 时 期 的 小 提 琴 艺 术	第 八 课 揉 弦 训 练 与 浪 漫 主 义 时 期 的 小 提 琴 艺 术	第 九 课 演 奏 实 践 训 练
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	手指力度与速度训练	2	28
第三课	双音的演奏技巧	3	42
第四课	第一把位指位训练（第五第六种指位）	3	42
第五课	二升二降内的大调音阶琶音训练	5	70
第六课	换把训练与不同时期的小提琴演奏家	5	70
第七课	重音与古典主义时期的小提琴艺术	2	28
第八课	揉弦训练与浪漫主义时期的小提琴艺术	3	42
第九课	演奏实践训练	8	112
合计		32	448

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生假期的练习情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 假期的学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 通过学生回课，了解当前学习状态与知识掌握程度 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课手指力度与速度训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习手指的快速按弦技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：通过训练手指的独立性、具备手指快速起落的能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握手指快速按弦技巧。

【难点】使用节拍器均匀且快速有力量的手指训练，从而学会颤音的演奏方法。

- | | |
|----------------------|-------|
| §2.1 正确的打指方法 | 0.5学时 |
| §2.2 手指力度速度训练中与手型的关系 | 0.5学时 |
| §2.3 颤音训练与练习曲中的专项训练 | 1 学时 |

第三课 双音的演奏技巧

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确双音演奏技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握双音演奏的基本动作、学会双音的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考双音演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的双音演奏的技巧。

【难点】：左右手配合下双音演奏的稳定发音与正确音准。

- | | |
|------------------------------|-------|
| §3.1 正确双音平面的确立 | 0.5学时 |
| §3.2 一根线空弦、另一根弦按指的简单双音训练 | 1学时 |
| §3.3 双音演奏动作的详细讲解与示范 | 0.5学时 |
| §3.4 双音演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法 | 1.5学时 |

第四课 第一把位指位训练（第五第六种指位）

【教学目标】

- 1、知识目标：学习一把位第五第六种指位排列。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的左手持琴按指手型、建立指位组合的概念、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4。

【重点】：几种不同指位的手型讲解及训练。

【难点】：详细学习第五六种指位，保证手型框架的稳定。

§4.1 第五六种指位的演奏方法	1 学时
§4.2 一指二指的前进与后退	1 学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 二升二降内的大调音阶琶音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习二升二降内的大调音阶与琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本能力。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过大小调色彩的基本了解、以及音阶与琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】 音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】 发音的方式与左右手的配合

§5.1 运弓的连贯性训练	1 学时
§5.2 左右手配合练习	2 学时
§5.3 不同阶与琶音中的调性色彩的对比	1 学时
§5.4 手指换把提速训练	1 学时

第六课 换把训练与不同时期的小提琴演奏家

【教学目标】

- 1、知识目标：换把动作的学习。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握三至五把位的换把动作、掌握空弦换把以及同指换把。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过了解不同时期的小提琴演奏家的演奏风格，理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、课程目标3。

【重点】 小提琴演奏家的不同演奏风格

【难点】 三至五把位的换把训练

§6.1 结合西方音乐历史讲述不同时期的小提琴演奏家的演奏风格	1 学时
§6.2 错误换把的常见问题	1 学时
§6.3 三至五把位换把的基本方法	2 学时
§6.4 结合练习曲进行讲解与练习	1 学时

第七课 重音与古典主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：重音的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：掌握重音的演奏方法。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合古典主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】多音连弓训练与古典主义时期的小提琴艺术

【难点】分弓换弦与连弓换弦技巧

- | | | |
|------|--------------------|-------|
| §7.1 | 结合音乐历史讲述古典时期小提琴的艺术 | 0.5学时 |
| §7.2 | 重音演奏的基本方法 | 0.5学时 |
| §7.3 | 手腕手指动作的正确讲解 | 0.5学时 |
| §7.4 | 重音在古典时期小提琴作品中的综合运用 | 0.5学时 |

第八课 揉弦训练与浪漫主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：揉弦基本原理与动作。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：基本掌握手指揉弦的技术。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合浪漫主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】揉弦训练与浪漫主义时期的小提琴艺术

【难点】揉弦技巧的学习

- | | | |
|------|-------------------------------|-------|
| §8.1 | 浪漫主义时期风格的基本介绍小提琴艺术的基本介绍 | 0.5学时 |
| §8.2 | 结合浪漫主义时期的风格特点体会不同的揉弦方式在音乐中的表现 | 1 学时 |
| §8.3 | 揉弦的基本方式方法 | 0.5学时 |
| §8.4 | 揉弦的训练与音乐风格的关系 | 1学时 |

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：练习曲与古典主义时期或浪漫主义时期的音乐作品的演奏。支撑课程目标1。

2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4。

3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解古典主义时期与浪漫主义时期的小提琴艺术与演奏风格

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏一首古典主义时期或者浪漫主义时期的小提琴作品（协奏曲、奏鸣曲等体裁）

§9.1 曲目背景与作曲家的基本了解	0.5学时
§9.2 基本要素的学习：音准、节奏、旋律等	2学时
§9.3 演奏技巧与乐曲划分的讲授	1.5学时
§9.4 与钢琴合作时的方式方法与音乐表达	4学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9（2015 年重印）
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首：作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京：中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2]顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（3）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（2）（二胡）

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈赛君 **课程组成员：**许多军

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（二胡方向）的专业必修课，是学习并掌握二胡演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演专业类别的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡艺术流派的形成与代表人物；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，还要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，并树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握更高层次的演奏技能。能演奏各常用调两个八度内的音阶模进，并有一定的音程准确性；初步掌握揉弦（滚揉）的演奏方法；基本掌握不同弓法技巧的演奏方法及发音技巧；初步建立乐句意识，能够将已掌握的演奏技术恰如其分地应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐知识体系。欣赏本专业音乐作品，培养音乐审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解二胡艺术发展的历史，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

学生能够建立完备的人文科学素养。通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文底蕴；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途径和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 两个八度内的 音型模进 与音准校正 训练	第二课 揉弦 (滚揉)	第三课 综合性技巧 训练	第四课 演奏实践训 练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	L
课程目标 3	M	M	M	
课程目标 4	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	两个八度内的音型模进与音准校正训练	10	140
第二课	揉弦（滚揉）	10	140
第三课	综合性技巧训练	10	140
第四课	演奏实践训练	2	28
合计		32	448

注：教学曲目可根据课程内容的要求及学生的实际情况，由任课教师自行选用。

第一课 两个八度内的音型模进与音准校正训练

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏常用调两个八度内的音阶模进；基本把握各种常用音程及其变化组合的准确性。支撑课程目标1。

2、知识目标：可以辨识并说出各常用音程的音程特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学，理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】换把动作的协调性，以及按音手指的松弛。

【难点】保持各音程正确手型的同时，注意各音程的指距变化。

§1.1 各调上的音型模进 2学时

§1.2 小二度，小三度，小六度音程 4学时

§1.3 四度，纯八度音程 4学时

第二课 揉弦（滚揉）

【教学目标】

1、能力目标：初步掌握正确的揉弦（滚揉）方法。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解二胡艺术发展中，关于揉弦种类的变化及特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】揉弦动作的均匀与松弛。

【难点】各揉弦手指的持续性与音高的稳定性。

§2.1 食指、中指揉弦 2学时

§2.2 无名指揉弦 2学时

§2.3 小指揉弦 2学时

§2.4 乐曲 4学时

第三课 综合性技巧训练

【教学目标】

1、能力目标：基本掌握各弓法技巧的技术要领；树立严谨的休止符时值；以及按音手指弹性的进一步训练。支撑课程目标1。

2、知识目标：认识刘天华对二胡演奏技巧发展的贡献。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后

自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】奏鸣曲的演奏，乐句的划分。

【难点】各弓法技巧的发音集中而有弹性；准确把握休止符的时值。

§3.1 分顿弓与连顿弓	2学时
§3.2 颤弓与抛弓	2学时
§3.3 变化节奏训练	1学时
§3.4 交替指与指序	1学时
§3.5 乐曲	4学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：在本学期教学内容范围内选择2首作品作为考试曲目（其中必选一首练习曲）；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：总结本学期演奏技能要点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视正确演奏理论知识的掌握，并可以做到知其然也知其所以然；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整并规范地演奏两首作品。

【难点】能够表现出作品的风格；主奏乐器与伴奏乐器之间的配合。

§7.1 考试曲目	1学时
§7.2 合伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 刘长福. 二胡系统进阶练习曲集[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [2] 张韶, 许讲德, 赵寒阳. 全国二胡演奏考级作品集[M]. 人民音乐出版社, 1997 年.
- [3] 于红梅. 二胡音乐会曲集[M]. 华乐出版社, 2005.
- [4] 赵寒阳. 二胡技法与名曲演奏提示[M]. 华乐出版社, 1999.
- [5] 刘长福. 二胡(中胡、高胡)曲谱[M]. 人民音乐出版社, 2011.

2、参考书目：

- [1] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海音乐出版社, 2000.
- [2] 汪毓和. 中国近现代音乐史[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [3] 郭树芸. 中国音乐鉴赏[M]. 上海人民美术出版社, 2009.
- [4] 李民雄. 民族器乐概论[M]. 上海音乐出版社, 1997.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的调式概念。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的调式概念。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有调式概念。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立调式概念。	未能掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述二胡艺术演变脉络，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述二胡艺术演变脉络，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述二胡艺术演变过程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述二胡艺术演变过程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述二胡艺术演变过程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何中外作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：陈赛君

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（古筝）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（4），英文名称：Musical Instruments III（4）

课程编码：0601ZY049

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋曼 **课程组成员：**张维

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（古筝方向）的专业必修课，是学习并掌握古筝演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重古筝演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：讲授古筝的历史演变；古筝演奏的正确姿态；古筝演奏的左右手技巧；古筝的九大流派及其特点；古筝传统曲目和现代曲目演奏；以及古筝初级教学理论与方法。

本课程本着发扬和传播民族传统音乐文化的同时，系统训练了古筝表演技能，培养了以古筝表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的弹奏方法。巩固右手基本手型及指尖触弦点。继续加强双手配合能力，左手按音、滑音以及控制力。为提高手速打下基础。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古筝不同流派的音乐风格，进一步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 指序指 法训练 (21-30)	第二课 箏曲 《夜深 沉》讲 解及练 习	第三课 箏曲 《西域 随想》 讲解及 练习	第四课 山东箏 派的历 史发展 及其乐 曲特点	第五课 山东箏 曲《高 山流 水》讲 解及练 习	第六课 山东箏 曲《汉 宫秋 月》讲 解及练 习	第六课 复习本 学期所 学乐曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	H	L	M	M	M	M	H
课程目标 4	M	L	L	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（古筝）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	指序练习（21-30）	4	60
第二课	箏曲《夜深沉》讲解及练习	8	120
第三课	箏曲《西域随想》讲解及练习	8	120
第四课	山东箏派的历史发展及其乐曲特点	1	15
第五课	山东箏曲《高山流水》讲解及练习	5	75
第六课	山东箏曲《汉宫秋月》讲解及练习	5	75
第七课	复习本学期所学乐曲	1	15
合计		32	480

第一课 指序练习（21-30）

【教学目标】

- 1、知识目标：通过训练指序，进一步提高手指弹奏速度。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：提高手指的灵活性。支撑课程目标1。

【重点】手指的灵活性。

【难点】手指与手掌的放松。

- | | |
|--------------------------------|-----|
| §1.1 掌握演奏时放松的状态 | 1学时 |
| §1.2 通过滚动练习和放慢练习，进一步巩固快速指序的练习。 | 1学时 |
| §1.3 练习指序（21-30）条 | 2学时 |

第二课 箏曲《夜深沉》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：音色饱满；张弛有度；快板干净清晰，节奏平稳。支撑课程目标1。

【重点】左手作韵技巧，右手琶音与轮指音色统一。

【难点】手掌和手腕的放松；乐曲快板的清晰与音色；手掌的稳定性和手指的灵活性

- | | |
|--------------------|-------|
| §2.1 了解乐曲的创作背景及其定弦 | 0.5学时 |
| §2.2 讲解乐曲的引子 | 1.5学时 |
| §2.3 讲解乐曲的慢板 | 2学时 |
| §2.4 讲解乐曲的快板 | 4学时 |
| §2.5 讲解乐曲的音乐与肢体的配合 | 1学时 |

第三课 箏曲《西域随想》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：音色饱满；张弛有度；节奏平稳；旋律优美流畅。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的意境。

【难点】乐曲的节奏型及其特殊技巧

- | | |
|------------------------|-------|
| §3.1 了解乐曲的创作背景、风格特点及定弦 | 0.5学时 |
| §3.2 讲解乐曲的引子 | 1.5学时 |

§3.3 讲解乐曲的慢板	2学时
§3.4 讲解乐曲的快板	2学时
§3.5 讲解乐曲表现力	2学时

第四课 山东筝派的历史发展及其乐曲特点

【教学目标】

- 1、知识目标：了解山东筝派的历史发展，熟悉山东筝曲的风格特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够较准确的掌握山东筝曲的特点。支撑课程目标1。

【重点】山东筝曲的左手按音和滑音，右手摇指以及调式特点。

【难点】山东筝曲的韵味

§4.1 山东筝曲的音乐思想与常用调式	0.25学时
§4.2 山东筝曲的左手按音与滑音的特点	0.5学时
§4.3 山东筝曲的乐曲代表	0.25学时

第五课 山东筝曲《高山流水》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：乐曲的风格特点；手腕的灵活性；支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握此曲演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的风格特点。

【难点】乐曲的风格与韵味的把握。

§5.1 作品意境分析	0.5学时
§5.2 左手韵法讲解以及摇指练习	1.5学时
§5.3 作品分段练习	3学时

第六课 山东筝曲《汉宫秋月》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：乐曲的风格特点；手腕的灵活性；支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握此曲演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的风格特点。

【难点】乐曲的风格与韵味的把握。

§6.1	作品意境分析	0.5学时
§6.2	左手韵法讲解以及摇指练习	1.5学时
§6.3	作品分段练习	3学时

第七课 复习本学期所学乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：复习本学期所学的指法与乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：进一步巩固提高演奏技能。支撑课程目标1。

【重点】手掌的稳定性与手指的速度

【难点】乐曲的表现力、感染力

§7.1	复习本学期所学基本指法练习	0.5 学时
§7.2	复习本学期所学乐曲	0.5 学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心时演奏音乐作品，同时学会相关古筝教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

李萌《中国现代筝曲》（共两册） [M]. 北京，人民音乐出版社，2018. 04

2. 教学参考书

- (1) 高雁《古筝古筝名曲悦读》 [M]. 武汉，湖北科学技术出版社，2020. 6
- (2) 王中山《全国古筝演奏考级作品集》（共三册） [M]. 河南，河南文艺出版社；20016. 7
- (3) 盛秧《中国古筝知识要览》 [M]. 上海，上海，上海音乐出版社 2018. 6
- (4) 项斯华《每日必弹古筝指序练习曲》 [M] . 上海，上海音乐出版社，2010. 03
- (5) 王蔚《中国古筝考级曲集》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2012. 10

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，作品干净清晰，基本功扎实，音乐的张力和肢体的配合恰当，有较好的表现力。	演奏的作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用。	演奏作品基本完整，演奏流畅。能够基本掌握所学知识。	演奏作品不完整，演奏过程中乐曲不流畅。	演奏作品不完整，演奏过程中错误较多，不能够掌握所学的基本技巧。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解与掌握古筝流派，能够较好的弹奏不同流派风格的曲目，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派的特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够弹奏部分流派乐曲，具有基本的人文素养。	不能掌握古筝的流派特点，对作品的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论联系作品演奏，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：宋曼

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY049

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇 **课程组成员：**

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（琵琶方向）的专业必修课，是学习并掌握琵琶演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：琵琶的基本构造与发声原理；琵琶艺术发展简史；琵琶演奏的正确姿态；琵琶演奏的左右手技巧；琵琶艺术流派的形成与代表人物；琵琶古今经典作品及重要理论文献；琵琶初级教学理论与方法。

本课程系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的坐姿。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的快速与多样的运用。左手掌握虚音技巧体系的运指。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏琵琶传统与现代乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今琵琶艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合练习 曲（一）	第二课 琵琶传统 乐曲（三）	第三课 综合练习 曲（二）	第四课 琵琶现代 创作乐曲 （二）	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	综合练习曲（一）	4	30
第二课	琵琶传统乐曲（三）	10	75
第三课	综合练习曲（二）	4	30
第四课	琵琶现代创作乐曲（二）	12	100
第五课	演奏实践训练	2	15
合计		32	240

第一课 综合练习曲（一）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：弹挑轮指综合练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。	0.5学时
§1.1 示范讲解新练习曲：弹挑轮指综合练习曲	1.5学时
§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时

第二课 琵琶传统乐曲（三）

【教学目标】

1、知识目标：了解经典传统曲目《虚籁》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《虚籁》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《虚籁》这首作品的所表达的情怀，体会传统文曲的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《虚籁》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的定调转调和右手扫拂滚奏技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《虚籁》第一段	1.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.4 讲解示范乐曲：《虚籁》第二段	1学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.6 讲解示范乐曲：《虚籁》第三段	1学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	1学时
§2.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时

第三课 综合练习曲（二）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：左右手平衡练习。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】学习新授的综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，以及练习目的，熟练演奏综合练习曲。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。1学时

§3.2 示范讲解新练习曲：左右手平衡练习。1学时

§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速。2学时

第四课 琵琶现代创作乐曲（二）

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《春雨》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《春雨》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《春雨》这首作品江南音乐的风格特点，体会民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《春雨》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.2 讲解示范乐曲：《春雨》第一段1学时

§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.4 讲解示范乐曲：《春雨》第二段1学时

§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.6 讲解示范乐曲：《春雨》第三段1学时

§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.8 讲解示范乐曲：《春雨》第四段1学时

§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速2学时

§4.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲2学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《春雨》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 1学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.
- [2] 周谦编著.《琵琶》[M]. 武汉：武汉出版社，2001 年.
- [3] 李光华主编.《琵琶曲谱》（一、二、三、四）[M]. 北京：人民音乐出版社，2004 年.
- [4] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.
- [5] 周红编著.《琵琶传统民间乐曲精选》[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年.
- [6] 阎黎雯编.《中国琵琶名曲荟萃》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [7] 上海琵琶学会编.《中国琵琶考级练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [8] 上海音乐家协会琵琶专业委员会编.《中国琵琶考级曲集》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [9] 李佳选编.《琵琶经典名曲集》[M]. 合肥：安徽文艺出版社，2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务以及网络资料进行课前预习，适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用在自主学习练习中。坚实基础

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。

<p>课程目标 4</p>	<p>具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。</p>	<p>具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。</p>	<p>具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的</p>	<p>有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。</p>	<p>没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。</p>
----------------------	--	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY049

学 分：2

总 学 时：32，**理论学习时间：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（中阮方向）的专业必修课，是学习并掌握中阮演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中阮的基本构造与发声原理；中阮艺术发展简史；中阮演奏的正确姿态；中阮演奏的左右手技巧；中阮演奏风格的形成与代表人物；中阮经典作品及重要理论文献；中阮初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融知识性、技能性、实践性、艺术性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的持琴姿势。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的全面能力与方法。左手掌握所有把位的运指与虚音技巧。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏中阮各种风格的乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今中阮艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合练习 曲（一）	第二课 乐曲学习	第三课 综合练习 曲（二）	第四课 乐曲学习	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	综合练习曲（一）	4	30
第二课	乐曲学习	10	75
第三课	综合练习曲（二）	4	30
第四课	乐曲学习	12	90
第五课	演奏实践训练	2	15
合计		32	240

第一课 综合练习曲（一）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：1、快速练习曲；2、长轮与呼吸练习。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。	0.5学时
§1.1 示范讲解新练习曲：快速练习曲	1.5学时
§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.3 示范讲解新练习曲：长轮与呼吸练习	1.5学时

第二课 乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：了解经典曲目《睡莲》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《睡莲》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《睡莲》这首作品的所表达的高雅志趣，体会音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《睡莲》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中左手打带音和右手带轮技巧，以及乐曲段落呼吸连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《睡莲》第一段	1.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.4 讲解示范乐曲：《睡莲》第二段	1学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.6 讲解示范乐曲：《睡莲》第三段	1学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	1学时
§2.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时

第三课 综合练习曲（二）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：1、练习曲一；2、扫拂练习。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】学习新授的综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，以及练习目的，熟练演奏综合练习曲。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	1学时
§3.2 示范讲解新练习曲：练习曲一	1学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§3.4 示范讲解新练习曲：扫、拂练习	1学时

第四课 乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《侗歌》的风格和内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《侗歌》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《侗歌》这首作品侗族的音乐风格，体会民族音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《侗歌》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中节奏特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.2 讲解示范乐曲：《侗歌》第一段	1学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.4 讲解示范乐曲：《侗歌》第二段	1学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.6 讲解示范乐曲：《侗歌》第三段	1学时
§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时
§4.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时
§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求背谱	2学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《侗歌》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

- 考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。
- 成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
 (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]大连音乐家协会.《林吉良阮曲选》[M].大连出版社,2004.

[2]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[3]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[4]朴东生,张殿英.《阮考级曲集上册》[M].人民音乐出版社,2016.

[6]朴东生,张殿英.《阮考级曲集下册》[M].人民音乐出版社,2016.

[7]刘星.《阮技习谱(1)》[M].上海音乐学院出版社,2015.

[8]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套[M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务以及网络资料进行课前预习,适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用在自主学习练习中。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。

课程目标 3	了解至少 10 位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 8 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 6 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical InstrumentsⅢ

课程编码：0601ZY049

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郝晶 **课程组成员：**张媛

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（扬琴方向）的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏中乐感的把握，明确弹奏技法，巩固并学习扬琴弹奏中的各种技能；强化训练手指的生理机能音的把握性（单音，双音，轮音，弹轮，分解和弦等；音乐层次感与音乐的内心节奏感；扬琴中级教学与方法。乐曲《春到清江》《打起锣鼓庆丰收》《节日的天山》。

本课程系统训练了扬琴中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知—表现—理解—传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，

培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴演奏技法，深入熟悉扬琴的演奏技巧，再熟悉基础技法的同时学习和理解乐曲的内涵和表现力，加强舞台表现能力，本学期要完成每日活手练习及乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外大提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题	课程目标 3 课程目标 4

	的意识和能力。	
--	---------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 扬琴演奏中的 乐感把握	第三课 明确弹奏方法 巩固学习扬琴 弹奏中的各种 技能	第四课 左右手 配合训练	第五课 扬琴独 奏曲 《春到 清江》 的讲解 与训练	第六课 扬琴乐 曲《打 起锣鼓 庆丰 收》	第七课 乐曲 《节日 天山》	第八课 曲目 《节日 的天 山》细 节讲解	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	2	14
第二课	扬琴演奏中的乐感把握	2	14
第三课	明确弹奏方法巩固学习扬琴弹奏中的各种技能	4	28
第四课	左右手配合训练	4	30
第五课	扬琴独奏曲《春到清江》的讲解与训练	4	30

第六课	乐曲《打起锣鼓庆丰收》的音乐分析	4	15
第七课	乐曲《节日的天山》	4	45
第八课	分段讲解乐曲《节日的天山》处理乐曲	4	30
第九课	演奏实践训练	4	30
合计		32	236

第一课 综述扬琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：加强学习扬琴演奏技能；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】总结上一学期学习经历与演奏程度，让学生了解新学期的学习目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|--|-------|
| §1.0 沟通交流假期的练琴学习情况 | 0.5学时 |
| §1.1 专业展示演奏实际水平与能力 | 1.0学时 |
| §1.2 明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.5学时 |

第二课 扬琴演奏中的乐感把握

【教学目标】

- 1、知识目标：了解扬琴演奏中呼吸的重要性。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：音乐表演中如何能与乐曲一起“呼吸”。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：技巧与乐感相融合。支撑课程目标4。

【重点】音乐表演中怎样“呼吸”。支撑课程目标1。

【难点】音乐表演中如何能与乐曲一起“呼吸”

- | | |
|-------------------------|-------|
| §2.1 了解什么是音乐表现力 | 0.5学时 |
| §2.2 怎样使音乐富有生命力 | 0.5学时 |
| §2.3 区别生理性呼吸和音乐表现中的“呼吸” | 0.5学时 |
| §2.4 布置课后作业： | 0.5学时 |

第三课 明确弹奏方法巩固学习扬琴弹奏中的各种技能

【教学目标】

- 1、知识目标：了解扬琴演奏中弹, 轮, 颤, 拨等各种演奏技巧支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握扬琴的各种演奏技巧支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学生对演奏技巧的掌握支撑课程目标3。

【重点】轮音, 颤竹, 拨弦, 反竹等技巧

【难点】轮音, 颤竹, 拨弦, 反竹等技巧的掌握

- | | |
|------------------------|-----|
| §3.1了解演奏中的常用技巧 | 1学时 |
| §3.2掌握演奏技巧 “轮音” | 1学时 |
| §3.3掌握演奏技巧 “颤音” | 1学时 |
| §3.4掌握演奏技巧 “颤音” 及 “反竹” | 1学时 |

第四课 左右手配合训练, 反竹, 颤竹等技巧

【教学目标】

- 1、知识目标：左右手的配合, 了解反竹, 颤竹等技巧支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握反竹, 颤竹等技巧, 并且左右手能够配合支撑课程目标1。

【重点】了解反竹, 颤竹等技巧

【难点】反竹, 颤竹等技巧和左右手的完美配合

- | | |
|---------------------|-----|
| §4.1熟练掌握扬琴演奏技巧的演奏方法 | 2学时 |
| §4.2掌握技巧在乐曲中的应用 | 2学时 |

第五课 扬琴独奏曲《春到清江》的讲解与训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲的创作背景以及表现内容, 了解乐曲所要表达的感情。 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握慢板的反竹技巧以及结尾的拨弦技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学生对乐曲的感情理解与技巧掌握。支撑课程目标3。

【重点】掌握慢板的反竹技巧以及结尾的拨弦技巧。

【难点】对乐曲的感情理解与技巧掌握

- | | |
|----------------------|-----|
| §5.1了解音乐背景, 体会乐曲思想感情 | 1学时 |
| §5.2双声部时左右手的协调处理 | 1学时 |

§5.3后半拍三连音复杂节奏在快板中的应用	1学时
§5.2带情感的演奏全曲	1学时

第六课 乐曲《打起锣鼓庆丰收》的演奏与音乐分析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲所要表达的感情以及创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲演奏时引子的呼吸，快板的速度，慢板的左手反竹与右手分解和弦的配合。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：学生对乐曲的感情理解与技巧掌握，左右手的熟练配合。支撑课程目标3。

【重点】乐曲演奏时引子的呼吸，快板的速度，慢板的左手反竹与右手分解和弦的配合。

【难点】左右手的熟练配合

§6.1 了解音乐背景，体会乐曲思想感情	1学时
§6.2快板时的重音如何清晰体现	1学时
§6.3带情感的演奏全曲	2学时

第七课 乐曲《节日的天山》

【教学目标】

- 1、知识目标：解乐曲所要表达的感情以及创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：乐曲引子的气口，以及慢板的轮音技巧，左右手轮音的配合以及二对三节奏型的掌握。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强学生的轮音技巧以及对二对三节奏的掌握。支撑课程目标3。

【重点】乐曲演奏时引子的呼吸，快板的速度，慢板的轮音。

【难点】二对三节奏的掌握

§7.1了解音乐背景，体会乐曲思想感情	1学时
§7.2准确演奏二对三节奏的演奏方法。	1学时
§7.3准确（节奏音准）地演奏全曲	2学时

第八课 曲目《节日的天山》细节讲解

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握曲子中段落连接技巧 支撑课程目标2。

2、能力目标：能够完整流畅的演奏曲子 支撑课程目标1。

【重点】 如何准确地把握新疆风格乐曲

【难点】 小切分节奏重音要准确

§8.1 讲解乐曲中模仿新疆手鼓的节奏型及特点	1学时
§8.2 “小切分节奏”要做到短促灵巧，重音清晰	1学时
§8.3 要求快板注意力度对比，手鼓式节奏要演奏出来	1学时
§8.4 在熟练弹奏基础上进行音乐表现	1学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：独立演奏音乐作品，学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品 支撑课程目标1。

2、价值目标：将演奏技术与情感内涵融为一体支撑课程目标3。

【重点】学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品

【难点】如何将演奏技术与情感内涵融为一体

§9.1 了解音乐理论与人文常识分析理解音乐	1学时
§9.2如何将演奏技术与情感内涵融为一体	1学时
§9.3如何演奏完整的音乐作品	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 《中国扬琴音乐考级曲集》赵艳芳主编黄河名誉主编
- (2) 《扬琴演奏曲集》李玲玲编著

2、参考书目：

- (1) 《中国扬琴音乐考级曲集》赵艳芳主编 黄河名誉主编

(2)《扬琴演奏曲集》李玲玲编著

(3)《扬琴演奏基础教程》李玲玲编著

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握反竹与和旋分解的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握反竹与和旋的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练编写人：郝晶完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握反竹与和旋的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握反竹与和旋的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握反竹与和旋的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY049

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐Ⅲ（笙）》（4）是音乐表演（笙方向）本科专业核心课程的阶段性课程。笙是我国为数不多的植根于本土的中国民族乐器种类，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而笙作为土生土长的民族乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授笙的历史演变、基本技术技巧、演奏、舞台表演、传统音乐等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握笙演奏的演奏方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

本课程为阶段性课程，在《器乐Ⅲ（笙）》（3）的基础上加大联练习难度和强度，演奏难度有一定提升，技巧要求有相应提升。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标使学生基本具备四级级演奏能力，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧等。在掌握基本演奏方法的基础上，继续加强熟练化对技巧的运用，增强演奏能力，加强基本工地训练，能够熟练运用所学技巧。

2、具体目标

课程目标 1：继续巩固基本功训练，加大练习力度和强度，使演奏能力能够有一定提升。

课程目标 2：对于技巧的学习，要加强熟练程度并能合理运用。

课程目标 3：能够演奏四级难度作品，把握好乐曲或作品的风格及技术要点

课程目标 4：对演奏作品要有一定理解能力，能够运用多种手段和能力把四级作品演奏完整

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、基本知识、基本技巧	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的的基本演奏方法	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握笙专业的的基本演奏技能，3.2 了解笙专业的的基本理论知识	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的自主学习能力，具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	三 第一部分 基本演奏技巧及 方法	第二部分 四级传统演奏 曲目	第三部分 四级键笙曲 目	第四部分 重奏曲目
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	基本演奏方法及技巧	6	14
第二部分	四级传统演奏曲目	6	14
第三部分	四级键笙曲目	10	28
第四部分	重奏曲目	10	30
合计		32	86

第一部分 基本演奏方法及技巧

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的基本演奏方法，让学生了解并掌握笙的演奏方式，演奏姿势，表演等舞台表演要素。支撑课程目标1。

2、能力目标：达到四级演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】达到四级演奏能力，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 基本演奏技巧及方法的标准化示范及学习 2学时

§1.1 基本演奏技巧：舌颤 2学时

§1.2 演奏方法（气颤音）示范、讲解 2学时

第二部分 气四级传统演奏曲目

【教学目标】

1、知识目标：了解部分四级曲目的演奏方法及能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】演奏能力，综合运用气息、手指、舌的技巧。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 《大起板》 2学时

§2.2 《欢乐地泼水节》 2学时

第三部分 四级键笙曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：学会四级键笙曲目演奏所需要的方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：达到四级键笙演奏能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：手指、气息的合理运用。支撑课程目标3。

【重点】演奏能力

【难点】科学的训练方法

§3.1 《土耳其进行曲》演奏及技巧

5学时

§3.2 《欢乐的草原》演奏及技巧

5学时

第四部分 重奏曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：完整演奏部分合奏曲目。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：有合作意识，具备合作能力。支撑课程目标1。

【重点】合作能力

【难点】具备一定音乐素养

§4.1 《月下欢歌》演奏及技巧

5学时

§4.2 《春到苗岭》演奏及技巧

5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主、以对比、音乐鉴赏等手段为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第 1 册),首都大学出版社,2008 年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03

- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》[M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》[M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》[M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY049

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐Ⅲ（唢呐）》是音乐表演（唢呐方向）本科专业的专业核心课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授唢呐的历史演变、基本技巧、风格分析、舞台表演、乐曲处理等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握吹奏唢呐的科学方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握唢呐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事唢呐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握唢呐的发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和

不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备唢呐专业的基本教学能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具备较强的舞台能力。

课程目标 4：学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 5：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 基本掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握唢呐专业的基本演奏技能和教学技能 3.2 了解唢呐演奏知识的基本理论和基本技巧	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的实际操作能力，具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的分析鉴别能力和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 东北风格乐曲	第二部分 河南风格乐曲 学习	第三部分 山东风格乐 曲学习	第四部分 山西风格乐曲学 习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐III（4）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	东北风格乐曲学习	6	14
第二部分	河南风格乐曲学习	6	14
第三部分	山东风格乐曲学习	10	28
第四部分	山西风格乐曲学习	10	30
合计		32	86

第一部分 东北风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对东北风格乐曲的学习，使学生初步掌握东北乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握东北风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生东北风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

- | | |
|---------------------|------|
| §1.0 东北风格乐曲《乡音美》简介 | 2 学时 |
| §1.1 乐曲《乡音美》的演奏处理 | 2 学时 |
| §1.2 乐曲《乡音美》的难点乐句讲解 | 2 学时 |

第二部分 河南风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对河南风格乐曲的学习，使学生初步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握河南风格乐曲中特殊音、特殊技巧的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲其他风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§ 2.1 河南风格乐曲《汉江春早》简介 1学时

§ 2.2 乐曲《汉江春早》难点乐句的演奏讲解 2学时

§ 2.3 乐曲《汉江春早》的演奏处理 3学时

第三部分 山东风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：通过对山东风格乐曲的学习，使学生进一步掌握山东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握山东风格乐曲的技巧运用、演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：对比山东风格乐曲其他风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生山东风格音乐的演奏与分析能力

【难点】器乐声腔化的实际运用

§3.1 山东风格乐曲《凤阳歌绞八板》简介 2学时

§3.2 乐曲常用技巧讲解 2学时

§3.3 乐曲《凤阳歌绞八板》演奏处理 6学时

第四部分 山西风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：初步掌握山西风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】提高学生山西风格音乐的演奏与分析能力

【难点】音准及风格的把控

§4.1 山西风格乐曲《山乡春》简介 2学时

§4.2 连音的练习方法和强化训练 2学时

§4.3 乐曲《山乡春》演奏处理 6学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树芸、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY049

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

竹笛是艺术学院音乐表演专业学生的一门专业主干课程，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科，是培养和发展竹笛独奏、合奏专业人才及教学人才的重要课程。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对学生发展音乐才能，提高音乐表现力，培养音乐演奏能力具有重要的作用。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有较好的演奏能力和基础竹笛教学能力。能胜任相关小型音乐团体及各类艺术实践中所需的演奏工作和中小学音乐教学及社会艺术培训工作等。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4)、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课		第八课
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

课程目标	中高级 基本技 巧训练	竹笛演 奏的音 色训练	快速指 序训练	大 G 调低音 笛风格 特点	大 G 调低音 笛作品 的演奏 技巧	大 G 调 低音笛 作品的 音乐处 理	第七课 大 G 调 低音笛 作品的 音乐表 现	舞台艺 术实践
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	中高级基本技巧训练	2	14
第二课	竹笛演奏的音色训练	2	28
第三课	快速指序训练	2	30
第四课	大 G 调低音笛风格特点	2	30
第五课	大 G 调低音笛作品的演奏技巧	2	15
第六课	大 G 调低音笛作品的音乐处理	2	45
第七课	大 G 调低音笛作品的音乐表现	2	30
第八课	舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 中高级基本技巧训练

【教学目标】

加强基本功训练，掌握中高级基本演奏技巧，为专业水平的进一步提升做坚实的技术铺垫

【重点】基本功练习

【难点】中高级基本技巧训练

§ 1.1 曲笛长音的训练	0.25学时
§ 1.2 曲笛颤音的训练	0.25学时
§ 1.3 练习曲第十一条	0.25学时
§ 1.4 正确的音色与手型	0.25学时

第二课 竹笛演奏的音色训练

【教学目标】

了解竹笛演奏中不同音色的基本原理，掌握最佳的音色演奏技巧

【重点】竹笛演奏中的最佳音色

【难点】竹笛演奏中的音色技巧训练

§2.1 音色的认识	0.25学时
§2.2 C笛的长音与技巧练习	0.25学时
§2.3 《姑苏行》中音色的训练	0.25学时
§2.4 《水乡船歌》中音色的训练	0.25学时

第三课 快速指序训练

【教学目标】

了解快速指序的训练方法、掌握快速指序技术并运用于演奏中

【重点】快速指序训练

【难点】作品读谱、演奏

§3.1 C调快速训练第一条	0.5学时
----------------	-------

§3.2	C调快速训练第二条	0.5学时
§3.3	C调快速训练第三条	0.5学时
§3.4	C调快速训练第四条	1学时
§3.5	C调快速训练第五条	1学时
§3.6	C调快速训练第六条	0.5学时

第四课 大G调低音笛的音乐风格特点

【教学目标】

通过对几首大G调低音笛作品的赏析，了解大G调低音笛音乐风格特点，为作品的演奏奠定音乐风格基础

【重点】大G调低音笛音乐风格特点

【难点】作品演奏

§4.1	大G 小工调（筒音作5）指法练习	1 学时
§4.2	大G左手基础练习	1学时
§4.3	大G右手基础练习	1学时
§4.4	大G 双吐基础练习	1学时

第五课 大G调低音笛作品的演奏技巧

【教学目标】

通过对作品演奏的教学，掌握大G调低音笛作品的演奏技巧

【重点】大G调低音笛作品的演奏技巧

【难点】作品演奏

§5.1	《幽兰逢春》训练	2学时
§5.2	《水乡船歌》慢板	2学时
§5.3	《鸬鹚飞》快板	2学时
§5.4	《红高粱》全曲训练	1学时
§5.5	《水乡船歌》背谱演奏	1学时

第六课 大G调低音笛作品的音乐处理

【教学目标】

通过对大G调低音笛作品的音乐处理，掌握大G调低音笛作品的演奏

【重点】大G调低音笛的音乐处理

【难点】音乐作品演奏

§6.1	《行街》预习	2学时
§6.2	《行街》慢板练习	2学时
§6.3	《春绿江南岸》练习	2学时
§6.4	《春绿江南岸》全曲训练	1学时
§6.5	两首乐曲背谱演奏	1学时

第七课 大G调低音笛的音乐表现

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握大G调低音笛作品的音乐表现

【重点】大G调低音笛作品的音乐表现

【难点】音乐作品演奏

§7.1	《姑苏行》叠音的运用	2学时
§7.2	《幽兰逢春》打音的运用	2学时
§7.3	《春潮》颤音的运用	2学时
§7.4	《咏春》赠音的运用	1学时
§7.5	《汇流》慢板中的江南丝竹技巧运用	1学时

第八课 舞台艺术实践

【教学目标】

强化与伴奏乐器的配合，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的自我表现，进一步丰富舞台艺术实践经验。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

§8.1	《幽兰逢春》钢琴伴奏	2学时
§8.2	《红高粱》钢琴伴奏	2学时
§8.3	《牧民新歌》钢琴伴奏	2学时
§8.4	《南词》钢琴伴奏	1学时
§8.5	《乡歌》钢琴伴奏	1学时

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
 (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（4），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（4）

课程编码：0601ZY049

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：《器乐Ⅲ（3）（打击乐）》

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅲ（打击乐）》属于音乐表演专业核心课。学生通过在校四年学习国内外不同风格与流派的打击乐作品，牢固掌握打击乐的演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其成为能在专业文艺团体，艺术院校等相关部门工作的专业人才。打击乐专业学生，一年级必须打下良好的基础（好的视奏能力和扎实的基本功）。二年级学生在学习常用演奏技巧的同时能够演奏初级独奏曲。三年级学生重点学习中等难度的曲目，并加进特色技巧的练习。四年级学生主要学习难度较高的各种风格的合奏、独奏曲目。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程的总目标是使学生了解世界打击乐音乐文化，熟练掌握打击乐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事打击乐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、

教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

熟练掌握各种打击乐器（大堂鼓，排鼓，小军鼓，架子鼓，定音鼓等）的演奏技巧。学习演奏一定难度独奏曲的同时，还要配合乐团排练完成合奏曲目。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解中外打击乐艺术发展历程，熟悉各种音乐风格。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观；	课程目标 3

	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4
--	--	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 大堂鼓 综合练习曲	第二课 大堂鼓 综合练习曲	第三课 大堂鼓 初级乐曲	第四课 排鼓综合练习曲	第五课 排鼓综合练习曲	第六课 排鼓初级乐曲	第七课 小军鼓 第 7 课	第八课 小军鼓 第 8 课	第九课 小军鼓 第 9 课
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（3）（打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	大堂鼓节奏与手法的基础练习 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	2	4
第二课	大堂鼓节奏与手法的基础练习 (王以东《中国打击乐教程 大堂鼓》)	2	4
第三课	大堂鼓节奏与手法的提高练习 (王以东《中国打击乐教程 独奏作品选》)	4	4
第四课	排鼓音位节奏练习 4 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	4	4

第五课	排鼓音位节奏练习 5 (王以东《中国打击乐教程 排鼓》)	4	4
第六课	排鼓音位节奏练习 6 (王以东《中国打击乐教程 独奏作品选》)	4	4
第七课	小军鼓第 7 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	4	4
第八课	小军鼓第 8 课 Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》	4	4
第九课	小军鼓独奏曲 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》	4	4
合计		32	36

第一课 大堂鼓综合练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标1。
- 2、能力目标：支撑课程目标2。

【重点】十六分音符基本练习。

【难点】附点和切分节奏。

§1.1 大堂鼓综合练习曲1

2学时

第二课 大堂鼓综合练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉大堂鼓的构造、发音原理及保养常识。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的站姿和握槌手型；训练慢速演奏的动作和方法；支撑课程目标1。
- 3、价值目标：了解乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】切分节奏的准确性。

【难点】灵活运用槌法和技术。

§2.1大堂鼓的综合练习曲2

2学时

第三课 大堂鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】重音及重音移位

【难点】装饰音及复杂节奏，节拍

§3.1乐曲1

2学时

§3.2乐曲2

2学时

第四课 排鼓综合练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。

【重点】五个鼓的综合基本练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§4.1 排鼓综合练习曲1

2学时

§4.2 排鼓综合练习曲2

2学时

第五课 排鼓综合练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】五个鼓的综合练习

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

§5.1 排鼓综合练习曲

2学时

§5.2 排鼓综合练习曲

2学时

第六课排鼓初级乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】

【难点】换鼓演奏注意槌法的合理性

- | | | |
|------|---------|-----|
| §6.1 | 排鼓初级乐曲1 | 2学时 |
| §6.2 | 排鼓初级乐曲2 | 2学时 |

第七课 小军鼓 第7课

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】3/8 6/8拍组合练习

【难点】双跳接重音

- | | | |
|------|-------------|-----|
| §7.1 | 综合练习曲1---5 | 2学时 |
| §7.2 | 综合练习曲6---10 | 2学时 |

第八课 小军鼓 第8课

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】重音槌法连接练习

【难点】6/8拍双手练习曲

- | | | |
|------|------------|-----|
| §8.1 | 综合练习曲1---6 | 2学时 |
| §8.2 | 综合练习曲7---9 | 2学时 |

第九课 小军鼓独奏曲

【教学目标】

- 1、知识目标：支撑课程目标2。
- 2、能力目标：支撑课程目标1。
- 3、价值目标：支撑课程目标3。

【重点】十六分音符槌法应用及节奏练习

【难点】双跳 复合跳

§9.1 小军鼓初级乐曲1	2学时
§9.2 小军鼓初级乐曲2	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），

平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册）[M]. 北京，人民音乐出版社；2009.12
- (2) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008.1
- (3) 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》[M]. 美国，国外原版引进，1999.04

2、参考书目：

- (1) 李真贵 《民族打击乐》 [M]. 北京，人民音乐出版社，1999.3
- (2) 米切尔 彼得《小军鼓教程》 [M]. 美国，国外原版引进，1994.03
- (3) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008.1
- (4) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M]. 英国，国外原版引进，2008.01
- (5) 汤米 艾格《律动精华》[M]. 美国，国外原版引进，1999.04
- (6) 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》[M]. 美国，国外原版引进，1999.04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握打击乐器的演奏方法、准确的节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的速度概念。	较好掌握打击乐器的演奏方法、准确的节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的速度概念。	掌握打击乐的演奏方法、准确的节奏可达 70-79%、击打正常、能够完整演奏作品、具有速度概念。	初步掌握打击乐器的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、击打正常、能够完成学习任务、初步建立速度概念。	未能掌握打击乐器的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、击打不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（4），英文名称：Musical Instruments III（4）

课程编码：0601ZY049

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）（大提琴）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（大提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握大提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学音乐表演专业的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：大提琴演奏技巧的提高；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外艺术流派的形成与代表人物；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴初级至中级的演奏技能，培养了以大提琴演奏为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以大提琴演奏技能训练为核心，舞台表演为教学成果，相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，一方面要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，另一方面要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力。树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏与其技术水平相适应的古典主义时期作品和中国作品。重视速度和力度训练；建立乐句意识；强化调式概念；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地综合应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐表演理论体系。熟悉常用器乐作品体裁的结构特点；欣赏大提琴经典作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读和视唱乐谱；能够运用音乐理论分析问题、解决问题；了解中外大提琴艺术发展的历史、现状与趋势。

课程目标 3:

学生能够建立完备的人文素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 第五把位	第二课 第六把位	第三课 古典主义时期的大提琴曲	第四课 演奏实践训练 (1)	第五课 技能训练	第六课 中国大提琴作品	第七课 演奏实践训练 (2)
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2			M	L		M	L
课程目标 3			M			M	
课程目标 4	L	L	L	L	L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	第五把位	4	30
第二课	第六把位	4	30
第三课	古典主义时期的大提琴曲	6	45
第四课	演奏实践训练（1）	2	15
第五课	技能训练	4	30
第六课	中国大提琴作品——《红河的孩子》	6	45
第七课	演奏实践训练（2）	6	45
合计		32	235

第一课 第五把位

【教学目标】

- 1、能力目标：学习第五把位；完成一首第五把位练习曲。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：学习次中音谱号。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】拓展把位高度。

【难点】识次中音谱表。

§1.1 理论知识：读谱次中音谱表	0.5学时
§1.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§1.3 音阶练习：半音阶	0.5学时
§1.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 200	0.5学时

第二课 第六把位

【教学目标】

- 1、能力目标：学习第六把位；完成一首第六把位练习曲。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：巩固次中音谱号。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】拓展把位高度。

【难点】识次中音谱表。

§2.1 理论知识：读谱次中音谱表	0.5学时
§2.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§2.3 音阶练习：B大调两个八度音阶琶音	0.5学时
§2.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 206	0.5学时

第三课 古典主义时期的大提琴曲

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏古典主义时期小协奏曲的第一乐章；掌握第七把位；完成一首第七把位练习曲。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：回顾古典主义风格特点；了解协奏曲体裁的结构；认识至少5位这一时期的代表作曲家；欣赏这一时期的大提琴作品。支撑课程目标3。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】作品中多种节奏的组合。

【难点】把握古典主义的风格。

§3.1 理论知识：协奏曲体裁的结构	0.5学时
§3.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§3.3 音阶练习：C大调三个八度音阶琶音	0.5学时
§3.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 214	1学时
§3.5 乐曲：F.塞茨《G大调大提琴第五协奏曲》第一乐章	3.5学时

第四课 演奏实践训练（1）

【教学目标】

1、能力目标：从1-8周教学内容中自选一首作品，在学习小组中背谱演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：检测学习成效，增加实践机会，培养心理素质。支撑课程目标4。

【重点】正确并规范地演奏一首作品。

【难点】能够具有一定的音乐表现力。

§4.1 乐曲：自选	1学时
------------	-----

第五课 技能训练

【教学目标】

1、能力目标：练习连弓换弦、演奏倚音、回音、波音、颤音。支撑课程目标1。

2、知识目标：重温基础乐理装饰音内容。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】能够区分倚音、回音、波音、颤音。

【难点】初步掌握三条琴弦的换弦方法。

§5.1 理论知识：基础乐理装饰音版块	0.5学时
§5.2 技能训练：演奏倚音、回音-多曹尔《大提琴教材》第二册No. 223	0.5学时
§5.3 技能训练：演奏波音、颤音-多曹尔《大提琴教材》第二册No. 224	0.5学时
§5.4 技能训练：多弦的连弓换弦-多曹尔《大提琴教材》第二册No. 218	0.5学时

第六课 中国大提琴作品——《红河的孩子》

【教学目标】

- 1、能力目标：完成中国作品《红河的孩子》；掌握泛音演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解中国大提琴艺术的起源；了解我国西南少数民族音乐风格。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：一定程度了解中国大提琴作品中融合的我国民族音乐元素，深化对我国西南少数民族音乐的认知；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】《红河的孩子》四个段落的特点与衔接。

【难点】《红河的孩子》速度与情绪的把握。

§6.1 理论知识：中国大提琴艺术的起源	0.5学时
§6.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§6.3 音阶练习：E大调两个八度音阶琶音及三度模进	0.5学时
§6.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 206	1学时
§6.5 乐曲：《红河的孩子》引子+快板	1.5学时
§6.6 乐曲：《红河的孩子》小广板	1学时
§6.7 乐曲：《红河的孩子》尾声	1学时

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：在本学期教学内容范围内选择2首作品为考试曲目（其中必选一首中国作品）；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解协奏曲体裁的结构形式；理解古典主义作品风格。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：一定程度了解中国大提琴作品中融合的我国民族音乐元素，深化对我国西南少数民族音乐的认知；重视正确演奏理论知识的掌握，并可以做到知其然也知其所以然；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】正确并规范地演奏两首不同风格的作品。

【难点】能够表现出作品的风格。

§7.1 考试曲目1	2学时
§7.2 考试曲目2	2学时
§7.3 合钢伴	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
- 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	课堂发言讨论
--------	------	--------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) [德] J.J.F.Dotzauer,[德] Johannes Klingenberg.《大提琴练习曲教程》(第3册), 海尔特尔音乐出版社, 1960 年.

(2) 中央音乐学院考级委员会.《中央音乐学院海内外大提琴考级教程》(第1册), 人民音乐出版社, 2004 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年
- (4) 宗柏.《大提琴演奏艺术 300 年: 名家、名曲》, 华乐出版社, 2004 年.
- (5) 宗柏, 王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》, 华乐出版社, 2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的调式概念。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的调式概念。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有调式概念。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立调式概念。	未能掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述大提琴艺术演变脉络，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述大提琴艺术演变脉络，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述大提琴艺术演变过程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述大提琴艺术演变过程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述大提琴艺术演变过程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（4），英文名称：Musical Instruments III（4）

课程编码：0601ZY049

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 课程组成员：沈雪雪

二、课程简介：

器乐Ⅲ是音乐表演专业（小提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握小提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。现代小提琴起源于意大利的克雷莫纳，距今已有 400 多年的历史，小提琴艺术在素有“礼乐之邦”美称的我国得到了很大的发展。并且凭借特有的风格与特点被人们称为“乐器王后”，在现代交响乐队中占有不可替代的地位，也具有较难的演奏技术。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿势；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外艺术流派的形成与代表人物；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知

识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏技巧演奏法的深入讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴中高级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学	课程目标 3

	生的科学艺术观。	
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第一 课 综 述	第二 课 连续快 速换弦 换把训 练	第三 课 双音连 弓换弦 的演奏 技巧	第四 课 第三把 位指位 训练	第五 课 二升二 降内的 大调音 阶琶音 训练	第六 课 快速换 把训练 与中国 的小提 琴艺术	第七 课 顿弓与古 典主义 时期的小 提琴艺 术	第八 课 装饰音 与不同 时期的小 提琴艺 术	第九 课 演奏实 践训练
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（小提琴）》总学时分配列表

章 节	内容	授课 学时	课外自主学习最少 学时（练琴、查阅资料）
--------	----	----------	-------------------------

第一课	综述	1	14
第二课	连续快速换弦换把训练	2	28
第三课	双音连弓换弦的演奏技巧	3	42
第四课	第三把位指位训练	3	42
第五课	二升二降内的大调音阶琶音训练	5	70
第六课	快速换把训练与不同时期的小提琴演奏家	5	70
第七课	顿弓与古典主义时期的小提琴艺术	2	28
第八课	装饰音与不同时期的小提琴艺术	3	42
第九课	演奏实践训练	8	112
合计		32	448

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生假期的练习情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 假期的学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 通过学生回课，了解当前学习状态与知识掌握程度 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 连续快速换弦换把训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习连续快速换弦换把技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：通过训练快速换弦换把的技巧，具备演奏乐曲中多音复杂连弓与2个把位之内快速

换把的能力。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握连续快速换弦换把技巧。

【难点】多音复杂连弓与2个把位之内快速换把。

§2.1 正确的快速换弦换把连音技巧	0.5学时
§2.2 正确的快速换把手型月手臂手腕运动方向手型	0.5学时
§2.3 相关技巧训练与练习曲中的专项训练	1 学时

第三课 双音连弓换弦的演奏技巧

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确双音连弓换弦演奏技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握双音演奏的基本动作、学会双音的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考双音演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的双音演奏的技巧。

【难点】：左右手配合下双音演奏的稳定发音与正确音准。

§3.1 正确双音平面的确立	0.5学时
§3.2 两根弦按指的双音训练	1学时
§3.3 连弓双音演奏动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4 双音演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法	1.5学时

第四课 第三把位指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习三把位不同指位排列。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的左手持琴按指手型、建立指位组合的概念、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4。

【重点】：几种不同指位的手型讲解及训练。

【难点】：详细学习第五六种指位，保证手型框架的稳定。

§4.1 三把位指位的演奏方法	1 学时
§4.2 一指二指的前进与后退，3指的前进与后退	1 学时

第五课 二升二降内的大调音阶琶音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习二升二降内的大调音阶与琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本能力。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过大小调色彩的基本了解、以及音阶与琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】 音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】 发音的方式与左右手的配合

§5.1	运弓的连贯性训练	1 学时
§5.2	左右手配合练习	2 学时
§5.3	不同阶与琶音中的调性色彩的对比	1 学时
§5.4	手指换把提速训练	1 学时

第六课 快速换把训练与中国的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：快速换把动作的学习。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握一把至三至五把位的换把动作、掌握顺指换把。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过了解不同时期的小提琴演奏家的演奏风格，理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】 中国乐曲中的换把技术训练。

【难点】 三至五把位的换把训练

§6.1	结合中国音乐近现代史历史讲述中国乐曲中换把的滑音艺术	1 学时
§6.2	错误换把的常见问题	1 学时
§6.3	一把至三至五把位换把的基本方法	2 学时
§6.4	结合练习曲进行讲解与练习	1 学时

第七课 顿弓与古典主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：顿弓的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：掌握顿弓的演奏方法。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合古典时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】多音连弓训练与古典主义时期的小提琴艺术

【难点】分弓换弦与连弓换弦技巧

§7.1	结合音乐历史讲述古典时期小提琴的艺术	0.5学时
§7.2	重音演奏的基本方法	0.5学时
§7.3	手腕手指动作的正确讲解	0.5学时
§7.4	重音在古典时期小提琴作品中的综合运用	0.5学时

第八课 装饰音与不同时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：装饰音演奏的基本原理与动作。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：掌握在巴洛克、古典主义时期小提琴音乐作品中装饰音的演奏法，尤其是在巴赫与莫扎特的作品中。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合巴洛克、古典与浪漫主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】装饰音与不同时期的小提琴艺术

【难点】装饰音演奏方法的学习

§8.1	不同时期音乐风格下装饰音演奏法的基本介绍	0.5 学时
§8.2	结合不同时期的风格特点体会不同的揉弦方式在音乐中的表现	1 学时
§8.3	装饰音的基本方式方法	0.5学时
§8.4	不同版本、不同类型的装饰音	1学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：练习曲与古典主义时期或浪漫主义时期的音乐作品的演奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4。

3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解古典主义时期与浪漫主义时期的小提琴艺术与演奏风格

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏一首古典主义时期或者浪漫主义时期的小提琴作品（协奏曲、奏鸣曲等体裁）

§9.1 曲目背景与作曲家的基本了解	0.5学时
§9.2 基本要素的学习：音准、节奏、旋律等	2 学时
§9.3 演奏技巧与乐曲划分的讲授	1.5 学时
§9.4 与钢琴合作时的方式方法与音乐表达	4 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年

- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（4）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY049

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（3）（二胡）

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈赛君 **课程组成员：**许多军

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（二胡方向）的专业必修课，是学习并掌握二胡演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演专业类别的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡艺术流派的形成与代表人物；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，还要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，并树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏与其技术水平相适应的作品。重视速度和力度训练；建立乐句意识；强化调式概念；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地综合应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐知识体系。熟悉常用器乐作品体裁的结构特点；欣赏本专业音乐作品，不断提高音乐审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解二胡艺术发展的历史、现状与趋势。

课程目标 3:

学生能够建立完备的人文科学素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 音阶、琶音 与模进	第二课 快速换把训 练	第三课 活指与换弦	第四课 演奏实践训 练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M		L
课程目标 3	L	L	M	
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（4）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	音阶、琶音与模进	10	140
第二课	快速换把训练	10	140
第三课	活指与换弦	10	140
第四课	演奏实践训练	2	28
合计		32	448

注：教学曲目可根据课程内容的要求及学生的实际情况，由任课教师自行选用。

第一课 音阶、琶音与模进

【教学目标】

1、能力目标：基本能控制各常用调的七声音阶与五声音阶，以及各种琶音与分解和弦的音高。

支撑课程目标1。

2、知识目标：学习各常用调的调式和调性特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主

§1.1 各调七声音阶模进 2学时

§1.2 各调五声音阶模进 2学时

§1.3 各调琶音与分解和弦 2学时

§1.4 乐曲 4学时

阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】确立与稳定各调的调式、调性及和弦的概念。

【难点】高音把位音色的控制。

第二课 快速换把训练

【教学目标】

1、能力目标：掌握快速换把的动作要领；对每次换把的音准有一定的把握。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解二胡现代把位的特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】换把速度的要求，以及换把动作的松弛。

【难点】每次换把的音程关系和手指距离。

§2.1 级进换把与指距 2学时

§2.2 食指与小指结合换把 2学时

§2.3 同音异指换把 2学时

§2.4 乐曲 4学时

第三课 活指与换弦

【教学目标】

1、能力目标：基本掌握两手手指灵活程度和配合状态的演奏技巧。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解二胡演奏技巧的发展历程。支撑课程目标3。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后

自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】多种换弦动作组合的要点；

【难点】灵活准确的两手配合。

§3.1 弱项手指训练与活指	2学时
§3.2 十一种换弦组合训练	2学时
§3.3 运用保留指的换弦	2学时
§3.4 乐曲	4学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：在本学期教学内容范围内选择2首作品作为考试曲目（其中必选一首练习曲）；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、知识目标：总结本学期演奏技能要点。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视正确演奏理论知识的掌握，并可以做到知其然也知其所以然；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整并规范地演奏两首作品。

【难点】能够表现出作品的风格；主奏乐器与伴奏乐器之间的配合。

§7.1 考试曲目	1学时
§7.2 合伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用

准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 刘长福. 二胡系统进阶练习曲集[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [2] 张韶, 许讲德, 赵寒阳. 全国二胡演奏考级作品集[M]. 人民音乐出版社, 1997 年.
- [3] 于红梅. 二胡音乐会曲集[M]. 华乐出版社, 2005.
- [4] 赵寒阳. 二胡技法与名曲演奏提示[M]. 华乐出版社, 1999.
- [5] 刘长福. 二胡(中胡、高胡)曲谱[M]. 人民音乐出版社, 2011.

2、参考书目:

- [1] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海音乐出版社, 2000.
- [2] 汪毓和. 中国近现代音乐史[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [3] 郭树芸. 中国音乐鉴赏[M]. 上海人民美术出版社, 2009.
- [4] 李民雄. 民族器乐概论[M]. 上海音乐出版社, 1997.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的调式概念。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的调式概念。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有调式概念。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立调式概念。	未能掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述二胡艺术演变脉络，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述二胡艺术演变脉络，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述二胡艺术演变过程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述二胡艺术演变过程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述二胡艺术演变过程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：陈赛君

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（古筝）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（5），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（5）

课程编码：0601ZY050

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋曼 **课程组成员：**张维

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（古筝方向）的专业必修课，是学习并掌握古筝演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重古筝演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：讲授古筝的历史演变；古筝演奏的正确姿态；古筝演奏的左右手技巧；古筝的九大流派及其特点；古筝传统曲目和现代曲目演奏；以及古筝初级教学理论与方法。

本课程本着发扬和传播民族传统音乐文化的同时，系统训练了古筝表演技能，培养了以古筝表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的弹奏方法。巩固右手基本手型及指尖触弦点。继续加强双手配合能力，左手按音、滑音以及控制力。为提高手速打下基础。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古筝不同流派的音乐风格，进一步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 指序指 法训练 (31-40)	第二课 陕西筝 派的历史发展 及其乐曲特点	第三课 筝曲 《云裳诉》讲解及练习	第四课 陕西筝曲《秦土情》讲解及其练习	第五课 陕西筝曲《懋》讲解及练习	第六课 复习本 学期所 学乐曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	L
课程目标 3	H	L	M	M	M	H
课程目标 4	M	L	L	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（古筝）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	指序练习（31-40）	4	60
第二课	陕西筝派的历史发展及其乐曲特点	1	15
第三课	筝曲《云裳诉》讲解及练习	8	120
第四课	陕西筝曲《秦土情》讲解及练习	8	120
第五课	陕西筝曲《懋》讲解及练习	6	90
第六课	陕西筝曲《三秦欢歌》讲解及练习	4	60
第七课	复习本学期所学乐曲	1	15
合计		32	480

第一课 指序练习（31-40）

【教学目标】

- 1、知识目标：通过训练指序，进一步提高手指弹奏速度。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：提高手指的灵活性。支撑课程目标1。

【重点】手指的灵活性。

【难点】手指与手掌的放松。

- | | |
|--------------------------------|-----|
| §1.1 掌握演奏时放松的状态 | 1学时 |
| §1.2 通过滚动练习和放慢练习，进一步巩固快速指序的练习。 | 1学时 |
| §1.3 指序练习（31-40） | 2学时 |

第二课 陕西筝派的历史发展及其乐曲特点

【教学目标】

- 1、知识目标：了解陕西筝派的历史发展，熟悉陕西筝曲的风格特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够较准确的掌握陕西筝曲的特点。支撑课程目标1。

【重点】陕西筝曲的左手按音和滑音，音阶以及调式特点。

【难点】陕西筝曲的韵味

- | | |
|----------------------|--------|
| §2.1 陕西筝曲的音乐思想与常用调式 | 0.25学时 |
| §2.2 陕西筝曲的左手按音与滑音的特点 | 0.5学时 |
| §2.3 陕西筝曲的乐曲代表 | 0.25学时 |

第三课 筝曲《云裳诉》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：音色饱满；张弛有度；节奏平稳；旋律优美流畅。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的意境。

【难点】乐曲的按音音准

- | | |
|------------------------|-------|
| §3.1 了解乐曲的创作背景、风格特点及定弦 | 0.5学时 |
| §3.2 讲解乐曲的引子 | 0.5学时 |
| §3.3 讲解乐曲的慢板 | 2学时 |
| §3.4 讲解乐曲的快板 | 3学时 |
| §3.5 讲解乐曲中音乐与肢体的配合 | 2学时 |

第四课 陕西筝曲《秦土情》讲解及练习

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。

2、能力目标：音色饱满；张弛有度；节奏平稳；旋律优美流畅。支撑课程目标1。

【重点】左手按音和滑音

【难点】音准与节奏

§4.1 乐曲的创作背景、风格特点及定弦	0.5学时
§4.2 讲解乐曲的引子	1.5学时
§4.3 讲解乐曲的慢板	2学时
§4.4 讲解乐曲的快板	2学时
§4.5 讲解乐曲中音乐与肢体的配合	2学时

第五课 陕西筝曲《懋》讲解及练习

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。

2、能力目标：音色饱满；张弛有度；节奏平稳；旋律优美流畅。支撑课程目标1。

【重点】左手按音和滑音

【难点】音准与节奏

§5.1 乐曲的创作背景、风格特点及定弦	0.25学时
§5.2 讲解乐曲的引子	0.75学时
§5.3 讲解乐曲的慢板	2学时
§5.4 讲解乐曲的快板	2学时
§5.5 讲解乐曲中音乐与肢体的配合	1学时

第六课 陕西筝曲《三秦欢歌》讲解及练习

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。

2、能力目标：音色饱满；张弛有度；节奏平稳；旋律优美流畅。支撑课程目标1。

【重点】左手按音和滑音

【难点】音准与节奏

§6.1 乐曲的创作背景、风格特点及定弦	0.25学时
§6.2 讲解乐曲的引子	0.75学时
§6.3 讲解乐曲的慢板	1学时
§6.4 讲解乐曲的快板	1学时
§6.5 讲解乐曲中音乐与肢体的配合	1学时

第七课 复习本学期所学乐曲

【教学目标】

1、知识目标：复习本学期所学的指法与乐曲。支撑课程目标2。

2、能力目标：进一步巩固提高演奏技能。支撑课程目标1。

【重点】手掌的稳定性与手指的速度

【难点】乐曲的表现力、感染力

§7.1 复习本学期所学基本指法练习	0.5学时
§7.2 复习本学期所学乐曲	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心时演奏音乐作品，同时学会相关古筝教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

李萌《中国现代筝曲》（共两册） [M]. 北京，人民音乐出版社，2018. 04

2. 教学参考书

- （1）高雁《古筝古筝名曲悦读》 [M]. 武汉，湖北科学技术出版社，2020. 6
- （2）王中山《全国古筝演奏考级作品集》（共三册）[M]. 河南，河南文艺出版社；20016. 7

- (3) 盛秧《中国古筝知识要览》 [M]. 上海, 上海, 上海音乐出版社 2018. 6
- (4) 项斯华《每日必弹古筝指序练习曲》 [M] . 上海, 上海音乐出版社, 2010. 03
- (5) 王蔚《中国古筝考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2012. 10

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，作品干净清晰，基本功扎实，音乐的张力和肢体的配合恰当，有较好的表现力。	演奏的作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用。	演奏作品基本完整，演奏流畅。能够基本掌握所学知识。	演奏作品不完整，演奏过程中乐曲不流畅。	演奏作品不完整，演奏过程中错误较多，不能够掌握所学的基本技巧。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解与掌握古筝流派，能够较好的弹奏不同流派风格的曲目，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派的特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够弹奏部分流派乐曲，具有基本的人文素养。	不能掌握古筝的流派特点，对作品的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论联系作品演奏，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：宋曼

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY050

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇 **课程组成员：**

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（琵琶方向）的专业必修课，是学习并掌握琵琶演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：琵琶的基本构造与发声原理；琵琶艺术发展简史；琵琶演奏的正确姿态；琵琶演奏的左右手技巧；琵琶艺术流派的形成与代表人物；琵琶古今经典作品及重要理论文献；琵琶初中级教学理论与方法。

本课程系统训练了琵琶初级至高级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作的打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的坐姿。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的快速与多样的运用。左手掌握虚音技巧体系的运指。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏琵琶传统与现代乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今琵琶艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合练习 曲（三）	第二课 琵琶传统 乐曲（四）	第三课 综合练习 曲（四）	第四课 琵琶现代 创作乐曲 （三）	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	M	L	M	M	M
课程目标 4	M	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	综合练习曲（三）	4	30
第二课	琵琶传统乐曲（四）	10	75
第三课	综合练习曲（四）	4	30
第四课	琵琶现代创作乐曲（三）	12	100
第五课	演奏实践训练	2	15
合计		32	240

第一课 综合练习曲（三）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：弹挑轮指综合练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。0.5学时

§1.1 示范讲解新练习曲：弹挑轮指综合练习曲1.5学时

§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速2学时

第二课 琵琶传统乐曲（四）

【教学目标】

1、知识目标：了解经典传统曲目《龙船》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《龙船》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《龙船》这首作品的所表达的情景，体会传统曲目的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《龙船》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的定调转调和右手扫拂滚奏技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§2.2 讲解示范乐曲：《龙船》第一段1.5学时

§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§2.4 讲解示范乐曲：《龙船》第二段1学时

§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§2.6 讲解示范乐曲：《龙船》第三段1学时

§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法1学时

§2.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲2学时

第三课 综合练习曲（四）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：音乐会练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】学习新授的综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，以及练习目的，熟练演奏综合练习曲。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。1学时

§3.2 示范讲解新练习曲：音乐会练习曲。1学时

§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速。2学时

第四课 琵琶现代创作乐曲（三）

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《草原小姐妹》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《草原小姐妹》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《草原小姐妹》这首歌颂性风格特点的作品，体会民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《草原小姐妹》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.2 讲解示范乐曲：《草原小姐妹》第一段1学时

§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.4 讲解示范乐曲：《草原小姐妹》第二段1学时

§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.6 讲解示范乐曲：《草原小姐妹》第三段1学时

§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.8 讲解示范乐曲：《草原小姐妹》第四段1学时

§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速2学时

§4.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲2学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑

课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《草原小姐妹》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 1学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），

平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.
- [2] 周谦编著.《琵琶》[M]. 武汉：武汉出版社，2001 年.
- [3] 李光华主编.《琵琶曲谱》（一、二、三、四）[M]. 北京：人民音乐出版社，2004 年.
- [4] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.
- [5] 周红编著.《琵琶传统民间乐曲精选》[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年.
- [6] 阎黎雯编.《中国琵琶名曲荟萃》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [7] 上海琵琶学会编.《中国琵琶考级练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [8] 上海音乐家协会琵琶专业委员会编.《中国琵琶考级曲集》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [9] 李佳选编.《琵琶经典名曲集》[M]. 合肥：安徽文艺出版社，2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务以及网络资料进行课前预习，适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用在自主学习练

习中。坚实基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。

<p>课程目标 4</p>	<p>具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。</p>	<p>具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。</p>	<p>具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的</p>	<p>有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。</p>	<p>没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。</p>
----------------------	--	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY050

学 分：2

总 学 时：32，**理论学习时间：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（中阮方向）的专业必修课，是学习并掌握中阮演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中阮的基本构造与发声原理；中阮艺术发展简史；中阮演奏的正确姿态；中阮演奏的左右手技巧；中阮演奏风格的形成与代表人物；中阮经典作品及重要理论文献；中阮初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融知识性、技能性、实践性、艺术性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的持琴姿势。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的全面能力与方法。左手掌握所有把位的运指与虚音技巧。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏中阮各种风格的乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今中阮艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合练习 曲（三）	第二课 乐曲学习	第三课 综合练习 曲（四）	第四课 乐曲学习	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	综合练习曲（三）	4	30
第二课	乐曲学习	10	75
第三课	综合练习曲（四）	4	30
第四课	乐曲学习	12	90
第五课	演奏实践训练	2	15
合计		32	240

第一课 综合练习曲（三）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：克莱采尔小提琴练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。	0.5学时
§1.1 示范讲解新练习曲：克莱采尔小提琴练习曲	1.5学时
§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时

第二课 乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《龙灯》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅欢乐的演奏《龙灯》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《龙灯》这首作品的所表达的欢乐热闹的情绪，体会音乐的欢腾之情。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《龙灯》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中后半拍节奏特点和扫拂弦技巧，以及乐曲段落速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《龙灯》第一段	1.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.4 讲解示范乐曲：《龙灯》第二段	1学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.6 讲解示范乐曲：《龙灯》第三段	1学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	1学时
§2.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时

第三课 综合练习曲（四）

【教学目标】

- 1、知识目标：学习综合练习曲：狂想曲。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】学习新授的综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，以及练习目的，熟练演奏综合练习曲。

- | | |
|-------------------------------|-----|
| §3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。 | 1学时 |
| §3.2 示范讲解新练习曲：狂想曲 | 1学时 |
| §3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速 | 2学时 |

第四课 乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《丝路驼铃》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《思路驼铃》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《侗歌》这首作品西域的音乐风格，体会民族音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《思路驼铃》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

- | | |
|------------------------------------|-----|
| §4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 1学时 |
| §4.2 讲解示范乐曲：《丝路驼铃》第一段 | 1学时 |
| §4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 1学时 |
| §4.4 讲解示范乐曲：《丝路驼铃》第二段 | 1学时 |
| §4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 1学时 |
| §4.6 讲解示范乐曲：《丝路驼铃》第三段 | 1学时 |
| §4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 1学时 |
| §4.8 讲解示范乐曲：《丝路驼铃》第四段 | 1学时 |
| §4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速 | 2学时 |
| §4.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲 | 2学时 |

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《丝路驼铃》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 1学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]大连音乐家协会.《林吉良阮曲选》[M].大连出版社,2004.

[2]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[3]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[4]朴东生,张殿英.《阮考级曲集上册》[M].人民音乐出版社,2016.

[6]朴东生,张殿英.《阮考级曲集下册》[M].人民音乐出版社,2016.

[7]刘星.《阮技习谱(1)》[M].上海音乐学院出版社,2015.

[8]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套[M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务以及网络资料进行课前预习,适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用在自主学习练习中。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。

课程目标 3	了解至少 10 位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 8 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 6 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器Ⅲ（5），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（5）

课程编码：0601ZY050

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郝晶 **课程组成员：**张媛

二、课程简介

器乐Ⅲ（5）是音乐表演专业（扬琴方向）的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴技巧强化练习；扬琴中外经典作品《映山红》《风暴》《黄土情》《将军令》及重要理论文献；扬琴中级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴中级至高级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ（5）以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴正确的坐姿。右手掌握琴竹演奏的基本动作与方法；训练琴竹换弦动作及不同速度的变化。左手掌握高音区的演奏方法。建立民族式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中国扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间和学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 学习鼓音，木音，摘音，才音击板模拟打击乐声响	第二课 扬琴色彩性技巧（拨弦，顿音，泛音，反竹）的正确手法与琴竹运用	第三课 轮音增强训练	第四课 左右手配合训练	第五课 《映山红》C大调轮音训练	第六课 欧洲扬琴移植曲《风暴》	第七课 《黄土情》九连音训练与中国西北地区扬琴艺术	第八课 《将军令》D大调两个八度训练与中国四川琴艺术	第九课 演奏实践训练
课程目标									
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（1）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	学习鼓音、木音、摘音、才音、击板模拟打击乐音响	2	14
第二课	扬琴色彩性技巧（拨弦，顿音，泛音，反竹）的正确手法与琴竹运用（《忆事曲》）	2	14
第三课	轮音增强训练	4	28
第四课	左右手配合训练	4	30

第五课	C 大调轮音训练与扬琴艺术的起源 (《映山红》)	4	30
第六课	欧洲扬琴移植曲《风暴》	4	15
第七课	九连音训练与中国西北地区的扬琴艺术 (《黄土情》)	4	45
第八课	D 大调两个八度训练与中国四川扬琴艺术 (《将军令》)	4	30
第九课	演奏实践训练	4	30
合计		32	236

第一课 鼓音、木音、摘音、才音、击板模拟打击乐音响

【教学目标】

1、知识目标：准确掌握鼓音、木音、摘音、才音、击板模拟打击乐音响的方法；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：在乐曲中准确、洗练、灵活、巧妙运用扬琴的这些技法，能够增强演奏的艺术感染力。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，增加演奏感染力

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课

0.5 学时

§1.1 摘音，才音，击板的演奏手法

0.5 学时

§1.2 明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障

1 学时

后练习计划。

§1.0 鼓音，木音的演奏手法

布置作业及查阅资料。

第二课 扬琴色彩性技巧（拨弦，顿音，泛音，反竹）的正确手法与琴竹运用

【教学目标】

1、知识目标：熟悉扬琴的拨弦，顿音，泛音，摘音，反竹的发音原理及正确演奏方法。支撑课程目标2。

2、能力目标：明确正确的坐姿、持琴竹手型；建立手腕演奏的意识；训练拨弦，顿音，泛音，

摘音，反竹演奏的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住色彩性技巧手腕演奏的动作、方法及标准

【难点】感受琴竹与琴弦的摩擦感与平衡感。

§2.1拨弦的正确手法	0.5学时
§2.2顿音，泛音的正确手法	0.5学时
§2.3摘音，反竹的正确手法（中速）	0.5学时
§2.4布置课后作业：《忆事曲》	0.5学时

第三课 轮音增强训练

【教学目标】

1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。

3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。支撑课程目标3。

【重点】掌握并记住正确轮音演奏的动作、方法及标准

【难点】感受琴竹与手腕的配合

§3.1 每个音都要打实	0.5学时
§3.2双手力度要一致，密度一致，高度一致	0.5学时
§3.3手腕要灵活	1学时
§3.4提速	1学时
§3.5做到匀速不要忽快忽慢	0.5学时
§3.6 击弦点要一致	0.5学时

第四课左右手配合训练

【教学目标】

1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。

【重点】左右手能很好的配合到一起

【难点】旋律声部的清晰与突出

§4.1左右手如何配合默契	1学时
§4.2左右手腕如何做到高度一致	1学时

§4.3单手轮音时如何保持密度	1学时
§4.4分辨旋律声部并做出双手力度及时交替	1学时

第五课 《映山红》C大调轮音训练与扬琴艺术的起源

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】能完整的演奏曲目《映山红》提升轮音

【难点】轮音部分要完整连贯，三连音部分要充满激情，注意情绪表达

§5.1情绪基调要把握好	1学时
§5.2轮音密度要密集	1学时
§5.3节奏要稳定	1学时
§5.4三连音要注意情绪表达	1学时

第六课 欧洲扬琴移植曲《风暴》

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】能完整的演奏《风暴》准确把握节奏

【难点】带有情绪，控制呼吸，节奏准确，左右手配合好

§6.1 了解世界扬琴体系	1学时
§6.2中国扬琴与世界扬琴的异同	1学时
§6.3快板部分顿音要短促，右手击弦要有弹性	1学时
§6.4风格准确地演奏乐曲	1学时

第七课 《黄土情》九连音训练与中国西北地区的扬琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标2。

- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】能完整的演奏《黄土情》掌握九连音

【难点】九连音弹法，双声部配合

§7.1 如何演奏九连音的颗粒感及密度	1学时
§7.2 双声部双手要有很好的配合能力	1学时
§7.4 了解并感受西北地区的荒凉情景及西北人民的淳朴情感	1学时
§7.4 带有感情的演奏全曲	1学时

第八课 《将军令》D大调两个八度训练与中国四川地区的扬琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】能完整的演奏《将军令》准确演奏两个八度

【难点】掌握两个八度演奏，演奏出庄重的情感，注意情绪变化

§8.1 引子部分模仿锣鼓节奏的处理方法	1学时
§8.2如何使慢板稳住节奏并用低八度衬托出庄重的氛围	1学时
§8.3快板速度提升，增加力度，主旋律突出	1学时
§8.4注意速度变化衔接与情绪变化	1学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 2、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】能够完整的演奏曲目

【难点】表达曲目的情感

§9.1 选择学期演奏最完整的曲目	1学时
§9.2 严格按照要求弹奏完成作品	1学时
§9.3 曲子再细节化讲解	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)《中国扬琴考级曲集》(2)《扬琴演奏教程精编》

2、参考书目：

- [1] 乔云. 谈扬琴教学中手腕的训练方法[J]. 音乐天地, 2013
[2] 易先玲近十年来扬琴教学研究得失探讨[J]. 北方音乐, 2010
[3] 姚晓琴. 浅谈高师扬琴教学[J]. 乐器学堂, 2010
[4] 赵师加. 扬琴演奏艺术美的规律把握与特质研究[J]. 大众文艺, 2014 (10)
[5] 孙跌. 中国扬琴移植、改编外国音乐作品研究[D]. 长春: 吉林大学, 2014
[6] 陈舒. 20 世纪以来中国扬琴音位排列的变革及影响[D]. 河南大学, 2013

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握轮音与九连音的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握轮音与九连音的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握轮音与九连音的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握轮音与九连音的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握轮音与九连音的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郝晶

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY050

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐Ⅲ（笙）》（5）是音乐表演（笙方向）本科专业核心课程的阶段性课程。笙是我国为数不多的植根于本土的中国民族乐器种类，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而笙作为土生土长的民族乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授笙的历史演变、基本技术技巧、演奏、舞台表演、传统音乐等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握笙演奏的演奏方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

本课程为阶段性课程，在《器乐Ⅲ（笙）》（4）的基础上加大联练习难度和强度，演奏难度有一定提升，技巧要求有相应提升。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标使学生基本具备五级级演奏能力，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧等。在掌握基本演奏方法的基础上，继续加强熟练化对技巧的运用，增强演奏能力，加强基本工地训练，能够熟练运用所学技巧。

2、具体目标

课程目标 1：继续巩固基本功训练，加大练习力度和强度，使演奏能力能够有一定提升。

课程目标 2：对于技巧的学习，要加强熟练程度并能合理运用。

课程目标 3：能够演奏五级难度作品，把握好乐曲或作品的风格及技术要点

课程目标 4：对演奏作品要有一定理解能力，能够运用多种手段核能力把五级作品演奏完整

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、基本知识、基本技巧	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的的基本演奏方法	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握笙专业的的基本演奏技能，3.2 了解笙专业的的基本理论知识	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的自主学习能力，具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	四 第一部分 基本演奏技巧及 方法	第二部分 五级传统演奏 曲目	第三部分 五级键笙曲 目	第四部分 重奏曲目
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	基本演奏方法及技巧	6	14
第二部分	五级传统演奏曲目	6	14
第三部分	五级键笙曲目	10	28
第四部分	重奏曲目	10	30
合计		32	86

第一部分 基本演奏方法及技巧

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的基本演奏方法，让学生了解并掌握笙的演奏方式，演奏姿势，表演等舞台表演要素。支撑课程目标1。

2、能力目标：达到五级演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】达到五级演奏能力，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 基本演奏技巧及方法的标准化示范及学习 2学时

§1.1 基本演奏技巧：腹颤音 2学时

§1.2 演奏方法（顿气）示范、讲解 2学时

第二部分气五级传统演奏曲目

【教学目标】

1、知识目标：了解部分五级曲目的演奏方法及能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】演奏能力，综合运用气息、手指、舌的技巧。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 《微山湖船歌》演奏及技巧 2学时

§2.2 《太行乡情》演奏及技巧 2学时

§2.3 《天鹅畅想曲》演奏及技巧 2学时

第三部分五级键笙曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：学会五级键笙曲目演奏所需要的方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：达到五级键笙演奏能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：手指、气息的合理运用。支撑课程目标3。

【重点】演奏能力

【难点】科学的训练方法

- §3.1《无穷动》演奏及技巧 5学时
- §3.2《阳光照要在塔什库尔干》演奏及技巧 5学时

第四部分重奏曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：完整演奏部分合奏曲目。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：有合作意识，具备合作能力。支撑课程目标1。

【重点】合作能力

【难点】具备一定音乐素养

- §4.1《赶牲灵》演奏及技巧 5学时
- §4.2《花儿与少年》演奏及技巧 5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主、以对比、音乐鉴赏等手段为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第 1 册), 首都大学出版社, 2008 年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M]. 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY050

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐Ⅲ（唢呐）》是音乐表演（唢呐方向）本科专业的专业核心课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授唢呐的历史演变、基本技巧、风格分析、舞台表演、乐曲处理等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握吹奏唢呐的科学方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握唢呐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事唢呐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握唢呐的发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和

不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备唢呐专业的基本教学能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具备较强的舞台能力。

课程目标 4：学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 5：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 基本掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握唢呐专业的基本演奏技能和教学技能 3.2 了解唢呐演奏知识的基本理论和基本技巧	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的实际操作能力，具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的分析鉴别能力和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 广东风格乐曲学习	第二部分 河南风格乐曲学习	第三部分 山东风格乐曲学习	第四部分 现代风格乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐III（5）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	广东风格乐曲学习	6	14
第二部分	河南风格乐曲学习	6	14
第三部分	山东风格乐曲学习	10	28
第四部分	现代风格乐曲学习	10	30
合计		32	86

第一部分 广东风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对广东风格乐曲的学习，使学生初步掌握广东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握广东风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生广东风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

- | | |
|-----------------------|------|
| §1.0 广东风格乐曲《欢乐的羊城》简介 | 2 学时 |
| §1.1 乐曲《欢乐的羊城》的演奏处理 | 2 学时 |
| §1.2 乐曲《欢乐的羊城》的难点乐句讲解 | 2 学时 |

第二部分 河南风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对河南风格乐曲的学习，使学生初步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握河南风格乐曲中特殊音、特殊技巧的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲其他风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§2.1 河南风格乐曲《七品芝麻官》简介 1学时

§2.2 乐曲《七品芝麻官》难点乐句的演奏讲解 2学时

§2.3 乐曲《七品芝麻官》的演奏处理 3学时

第三部分 山东风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：通过对山东风格乐曲的学习，使学生进一步掌握山东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握山东风格乐曲的技巧运用、演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：对比山东风格乐曲其他风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生山东风格音乐的演奏与分析能力

【难点】器乐声腔化的实际运用

§3.1 山东风格乐曲《庆丰收》简介 2学时

§3.2 乐曲常用技巧讲解 2学时

§3.3 乐曲《庆丰收》演奏处理 6学时

第四部分 现代风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：进一步掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：进一步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】提高学生现代风格音乐的演奏与分析能力

【难点】音准及风格的把控

§4.1 现代风格乐曲《公元 2001》简介 2学时

§4.2 五线谱视奏的强化训练 2学时

§4.3 乐曲《公元 2001》演奏处理 6学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树芸、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY050

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

竹笛是艺术学院音乐表演专业学生的一门专业主干课程，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科，是培养和发展竹笛独奏、合奏专业人才及教学人才的重要课程。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对学生发展音乐才能，提高音乐表现力，培养音乐演奏能力具有重要的作用。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有较好的演奏能力和基础竹笛教学能力。能胜任相关小型音乐团体及各类艺术实践中所需的演奏工作和中小学音乐教学及社会艺术培训工作等。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4)、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课		第八课
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

课程目标	高级基本技巧训练	转调综合训练	变化音阶训练	综合性技巧训练点	现代作品演奏技巧	现代作品音乐处理	第七课现代作品音乐表现	舞台艺术实践
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	高级基本技巧训练	2	14
第二课	转调综合训练	2	28
第三课	变化音阶训练	2	30
第四课	综合性技巧训练点	2	30
第五课	现代作品演奏技巧	2	15
第六课	现代作品音乐处理	2	45
第七课	现代作品音乐表现	2	30
第八课	舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 高级基本技巧训练

【教学目标】

加强基本功训练，掌握高级部分基本技巧，进一步推进专业水平的提高

【重点】基本功练习

【难点】高级基本技巧训练

§1.1 循环换气的运用	0.25学时
§1.2 循环双吐的运用	0.25学时
§1.3 如何清晰的吹奏	0.25学时
§1.4 吐音正确的口型与发音	0.25学时

第二课 转调综合训练

【教学目标】

继续巩固高级部分基本技巧，掌握转调综合练习，为演奏高级程度音乐作品提供技术支撑

【重点】巩固高级部分基本技巧训练

【难点】转调综合训练

§2.1 C笛筒音作2练习	0.25学时
§2.2 C笛筒音作3练习	0.25学时
§2.3 C笛筒音作1练习	0.25学时
§2.4 C笛筒音作5练习	0.25学时

第三课 变化音阶训练

【教学目标】

继续巩固高级部分基本技巧，掌握变化音阶技巧练习，为演奏高级程度音乐作品提供技术支撑

【重点】变化音阶训练

【难点】作品读谱

§3.1 C调快速训练第一条	0.5学时
§3.2 D调快速训练第二条	0.5学时
§3.3 G调快速训练第三条	0.5学时

§3.4	A调快速训练第四条	1学时
§3.5	C调快速训练第五条	1学时
§3.6	G调快速训练第六条	0.5学时

第四课 综合性技巧训练点

【教学目标】

继续巩固高级部分基本技巧，掌握综合性技巧练习，为演奏高级程度音乐作品提供技术支撑。

【重点】综合性技巧训练

【难点】作品视奏

§4.1	小工调（筒音作5）指法练习	1 学时
§4.2	《汇流》高音练习	1 学时
§4.3	《流浪者之歌》练习	1 学时
§4.4	双吐练习和综合训练	1 学时

第五课 现代作品演奏技巧

【教学目标】

了解现代作品的创作特点；掌握现代作品的演奏技巧

【重点】现代作品演奏技巧

【难点】作品演奏

§5.1	《幽兰逢春》训练	2学时
§5.2	《水乡船歌》训练	2学时
§5.3	《鹧鸪飞》训练	2学时
§5.4	《小八路勇闯封锁线》全曲训练	1学时
§5.5	《水乡船歌》背谱演奏	1学时

第六课 现代作品音乐处理

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握对现代作品的音乐处理方式

【重点】现代作品音乐处理

【难点】音乐作品演奏

§6.1	《汇流》 练习	2学时
§6.2	《胡洋印月》 练习	2学时
§6.3	《春绿江南岸》 练习	2学时
§6.4	《绿洲》 全曲训练	1学时
§6.5	所有曲目背谱演奏	1学时

第七课 现代作品音乐表现

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握对现代作品的音乐表现

【重点】现代作品音乐表现

【难点】音乐作品演奏

§7.1	《姑苏行》叠音的运用	2学时
§7.2	《水乡船歌》打音的运用	2学时
§7.3	《春潮》颤音的运用	2学时
§7.4	《咏春》赠音的运用	1学时
§7.5	《汇流》慢板中的江南丝竹技巧运用	1学时

第八课 舞台艺术实践及个人演奏风格的形成

【教学目标】

强化与伴奏乐器的配合，通过舞台艺术实践，形成个人独特的演奏风格

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§9.1	《鹧鸪飞》钢琴伴奏	2学时
§9.2	《红高粱》钢琴伴奏	2学时
§9.3	《夺丰收喜开镰》钢琴伴奏	2学时
§9.4	《燕归来》钢琴伴奏	1学时
§9.5	《胡杨音乐》钢琴伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009年1月

② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010年6月

③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009年1月

④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社

⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997年8月

2、参考书目：

① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994年5月

② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（5），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（5）

课程编码：0601ZY050

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）（打击乐）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅲ（打击乐）》属于音乐表演专业核心课。学生通过在校四年学习国内外不同风格与流派的打击乐作品，牢固掌握打击乐的演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其成为能在专业文艺团体，艺术院校等相关部门工作的专业人才。打击乐专业学生，一年级必须打下良好的基础（好的视奏能力和扎实的基本功）。二年级学生在学习常用演奏技巧的同时能够演奏初级独奏曲。三年级学生重点学习中等难度的曲目，并加进特色技巧的练习。四年级学生主要学习难度较高的各种风格的合奏、独奏曲目。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程的总目标是使学生了解世界打击乐音乐文化，熟练掌握打击乐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事打击乐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、

教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

熟练掌握各种打击乐器（大堂鼓，排鼓，小军鼓，架子鼓，定音鼓等）的演奏技巧。学习演奏一定难度独奏曲的同时，还要配合乐团排练完成合奏曲目。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解中外打击乐艺术发展历程，熟悉各种音乐风格。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、	课程目标 3 课程目标 4

	勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	
--	--------------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 中级曲目 1	第二课 中级曲目 2	第三课 演奏实践 训练（1）	第四课 演奏实践 训练（2）
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M		
课程目标 3	L	L		
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	中级曲目 1	8	45
第二课	中级曲目 2	8	45
第三课	演奏实践训练（1）	8	45
第四课	演奏实践训练（2）	8	45
合计		32	180

第一课 中级曲目1

【教学目标】

- 1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：掌握正确的练习方法并形成良好的练功习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法

不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪和背谱。

§1.1 中级曲目1讲解	1学时
§1.2 中级曲目1：初步解决技术问题	3学时
§1.3 中级曲目1：反馈并提升	4学时

第二课 中级曲目2

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：掌握正确的练习方法并形成良好的练功习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪造成失误。

§2.1 毕业曲目2：初步解决技术问题	4学时
§2.2 毕业曲目2：反馈并提升	4学时

第三课 演奏实践训练（1）

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏作品。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整地演奏两首不同风格的合（重）奏作品。

【难点】跟伴奏的配合

§3.1 一首不同风格的合（重）奏作品	4学时
---------------------	-----

第四课 演奏实践训练（2）

【教学目标】

- 1、能力目标：解决合奏练习中的问题，争取更高质量完成演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：长时间枯燥练习，锻炼更加坚强的意志力。课程目标4。

【重点】完整地演奏两首不同风格的合（重）奏作品。

【难点】跟伴奏的配合

§4.1一首不同风格的合（重）奏作品

4 学 时

§4.2一首不同风格的合（重）奏作品

4 学 时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册）[M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12
- (2) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》[M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

2、参考书目：

- (1) 李真贵 《民族打击乐》[M]. 北京，人民音乐出版社，1999. 3
- (2) 米切尔 彼得《小军鼓教程》[M]. 美国，国外原版引进，1994. 03
- (3) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》[M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
- (4) RSL 《ROCK SCHOOL》[M]. 英国，国外原版引进，2008. 01
- (5) 汤米 艾格《律动精华》[M]. 美国，国外原版引进，1999. 04
- (6) 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》[M]. 美国，国外原版引进，1999. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（5），英文名称：Musical Instruments III（5）

课程编码：0601ZY050

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）（大提琴）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（大提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握大提琴演奏技能及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学音乐表演专业的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：大提琴演奏技巧的提高；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外艺术流派的形成与代表人物；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴初级至中级的表演技能，培养了以大提琴表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以大提琴演奏技能训练为核心，舞台表演为教学成果，相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，一方面要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，另一方面要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力。树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏与其技术水平相适应的浪漫主义时期作品和中国作品。重视速度和力度训练；建立乐句意识；强化调式概念；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地综合应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐表演理论体系。熟悉常用器乐作品体裁的结构特点；欣赏经典音乐作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读和视唱乐谱；能够运用音乐理论分析问题、解决问题；了解中外大提琴艺术发展的历史、现状与趋势。

课程目标 3:

学生能够建立良好的人文素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 技能训练	第二课 拇指把位	第三课 浪漫主义时期的大提琴曲	第四课 演奏实践训练 (1)	第五课 技能训练	第六课 中国大提琴作品	第七课 演奏实践训练 (2)
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	M	L	L	M	L
课程目标 3			M			M	
课程目标 4	L	L	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	技能训练	4	30
第二课	拇指把位	4	30
第三课	浪漫主义时期的大提琴曲	6	45
第四课	演奏实践训练（1）	2	15
第五课	技能训练	4	30
第六课	中国大提琴作品——《盲女》	6	45
第七课	演奏实践训练（2）	6	45
合计		32	235

第一课 技能训练

【教学目标】

- 1、能力目标：学习Staccato（连顿弓）与Spiccato（跳弓）；完成一首练习曲。支撑课程目标1。
 - 2、知识目标：认识术语原文，掌握其中文含义。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。
- 【重点】连顿弓与跳弓的动作与练习方法。

【难点】右手手腕可以有控制地运动。

§1.1 理论知识：专业术语原文与中文的对应	0.5学时
§1.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§1.3 音阶练习：复习B大调两个八度音阶琶音	0.5学时
§1.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 227-228	0.5学时

第二课 拇指把位

【教学目标】

- 1、能力目标：学习拇指把位；完成一首拇指把位练习曲。支撑课程目标1。
 - 2、知识目标：会读高音谱表；理解三种谱表的对应关系；可以演奏高音谱表。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。
- 【重点】拓展新把位，拓展音域；认识高音谱表对应的音位。

【难点】拇指把位的手型与音准。

§2.1 理论知识：高音谱表、次中音谱表、低音谱表之对应关系	0.5学时
§2.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§2.3 音阶练习：a ¹ 拇指把位固定把位练习No. 233	0.5学时
§2.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 231-232	0.5学时

第三课 浪漫主义时期的大提琴曲

【教学目标】

- 1、能力目标：学习演奏一首技术难度匹配的浪漫主义作品；初步理解作品的句法；演奏富有一定表现力。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：回顾浪漫主义风格特点；能够说出至少3位这一时期俄罗斯籍代表作曲家或大提琴家；具体了解俄罗斯音乐风格。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：欣赏以柴可夫斯基为代表的俄罗斯作曲家的作品；通过自主阅读和课后自学提高

艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】感受作品中更为强烈的情感表达方式；体会和声小调的应用；对于音高的精准把握。

【难点】了解并把握俄罗斯音乐风格。

- | | |
|--|-------|
| §3.1 理论知识：浪漫主义时期民族乐派的兴起及柴可夫斯基 | 0.5学时 |
| §3.2 综合能力：视唱乐谱 | 0.5学时 |
| §3.3 音阶练习：a ¹ 拇指把位换把练习No. 235 | 0.5学时 |
| §3.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 234 | 1学时 |
| §3.5 乐曲：柴可夫斯基《船歌》或《夜曲》 | 3.5学时 |

第四课 演奏实践训练（1）

【教学目标】

- 1、能力目标：从1-8周教学内容中自选一首作品，在学习小组中背谱演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：检测学习成效，增加实践机会，培养心理素质。支撑课程目标4。

【重点】正确并规范地演奏一首作品。

【难点】能够具有一定的音乐表现力。

- | | |
|------------|-----|
| §4.1 作品：自选 | 1学时 |
|------------|-----|

第五课 技能训练

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏g¹ 拇指把位及作品；初步掌握双音演奏技能与方法。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：强化音程的计算，可以运用这一乐理基础知识指导双音的演奏。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】进一步练习拇指把位。

【难点】拇指把位的手型、音准及运用。

- | | |
|--|-------|
| §5.1 理论知识：强化音程概念 | 0.5学时 |
| §5.2 视唱乐谱：次中音谱表与高音谱表 | 0.5学时 |
| §5.3 技能训练：g ¹ 拇指把位-多曹尔《大提琴教材》第二册No. 236 | 0.5学时 |
| §5.4 技能训练：双音练习- 多曹尔《大提琴教材》第二册No. 230 | 0.5学时 |

第六课 中国大提琴作品——《盲女》

【教学目标】

- 1、能力目标：完成中国作品《盲女》；学习b¹ 拇指把位。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解《盲女》的创作背景；了解20世纪50-70年代的中国大提琴艺术特点；了解中国早期大提琴教育家王连三生平、贡献及代表作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】 完成《盲女》的演奏。

【难点】 表达出契合《盲女》时代背景的情感。

§6.1 理论知识：中国大提琴艺术的时代特征	0.5学时
§6.2 综合能力：视唱乐谱	0.5学时
§6.3 音阶练习：E大调一个八度拇指把位音阶琶音	0.5学时
§6.4 练习曲：多曹尔《大提琴教材》第二册No. 241	0.5学时
§6.5 乐曲：《盲女》第一段	1学时
§6.6 乐曲：《盲女》第二段	1学时
§6.7 乐曲：《盲女》第三段	1学时
§6.8 合钢伴	1学时

第七课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：在本学期教学内容范围内选择2首作品为考试曲目（其中必选一首中国作品）；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解协奏曲体裁的结构形式；理解古典主义作品风格。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：一定程度了解改革开放之前中国大提琴艺术的特征；演奏技术愈加艰难，需要更为坚毅的品质完成练习；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】 正确并规范地演奏两首不同风格的作品。

【难点】 能够表现出作品的风格。

§7.1 考试曲目1	2学时
§7.2 考试曲目2	2学时
§7.3 走台	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		

课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
 (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] J.J.F.Dotzauer,[德] Johannes Klingenberg.《大提琴练习曲教程》(第 3 册), 海尔特尔音乐出版社, 1960 年.
 (2) 中央音乐学院考级委员会.《中央音乐学院海内外大提琴考级教程》(第 1 册), 人民音乐出版社, 2004 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
 (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
 (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年
 (4) 宗柏.《大提琴演奏艺术 300 年: 名家、名曲》, 华乐出版社, 2004 年.
 (5) 宗柏, 王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》, 华乐出版社, 2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述中国大提琴艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述中国大提琴艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述中国大提琴艺术发展过程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述中国大提琴艺术发展过程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述中国大提琴艺术发展过程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（5），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（5）

课程编码：0601ZY050

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 课程组成员：沈雪雪

二、课程简介：

器乐Ⅲ是音乐表演专业（小提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握小提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。现代小提琴起源于意大利的克雷莫纳，距今已有 400 多年的历史，小提琴艺术在素有“礼乐之邦”美称的我国得到了很大的发展。并且凭借特有的风格与特点被人们称为“乐器王后”，在现代交响乐队中占有不可替代的地位，也具有较难的演奏技术。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿势；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外艺术流派的形成与代表人物；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知

识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏技巧演奏法的深入讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴中高级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学	课程目标 3

	生的科学艺术观。	
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第一 课 综 述	第 二 课 三 连 一 综 合 弓 法 训 练	第 三 课 跨 弦 分 弓 的 演 奏 技 巧	第 四 课 一 三 五 换 把 指 位 训 练	第 五 课 三 升 三 降 内 的 大 调 音 阶 琶 音 训 练	第 六 课 三 度 六 度 双 音 训 练	第 七 课 连 续 上 弓 训 练 与 古 典 主 义 时 期 的 小 提 琴 艺 术	第 八 课 人 工 泛 音 与 不 同 时 期 的 小 提 琴 艺 术	第 九 课 演 奏 实 践 训 练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 5	L	L	L	L	M	M	M	H	H
课程目标 6	H	L	L	M	M	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	三连一综合弓法训练	2	28
第三课	跨弦分弓的演奏技巧	3	42
第四课	一三五换把指位训练	3	42
第五课	三升三降内的大调音阶琶音训练	5	70
第六课	三度六度双音训练	5	70
第七课	连续上弓训练与古典主义时期的小提琴艺术	2	28
第八课	人工泛音与浪漫主义时期的小提琴艺术	3	42
第九课	演奏实践训练	8	112
合计		32	448

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生假期的练习情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 假期的学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 通过学生回课，了解当前学习状态与知识掌握程度 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 三连一综合弓法训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习三连一综合弓法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：通过训练三连一工弓法技巧，具备演奏乐曲中不16分音符不同连弓分弓弓法组合的能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握三连一综合弓法演奏技巧。

【难点】三连一弓法演奏时弓速掌控不准确以及左右手配合不佳。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §2.1 正确的三连一综合弓法演奏方法 | 0.5学时 |
| §2.2 正确的快速换把手型与手臂手腕运动方向手型 | 0.5学时 |
| §2.3 相关技巧训练与练习曲中的专项训练 | 1 学时 |

第三课 跨弦分弓的演奏技巧

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确跨弦分弓的演奏技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握跨弦分弓的基本动作、学会跨弦分弓的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考跨弦分弓的演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的跨弦分弓的演奏的技巧。

【难点】：左右手配合下跨弦分弓的稳定发音与正确音准。

- | | |
|---------------------------------|-------|
| §3.1 跨弦分弓平面的确立 | 0.5学时 |
| §3.2 跨弦快速按指训练 | 1 学时 |
| §3.3 跨弦分弓的演奏动作详细讲解与示范 | 0.5学时 |
| §3.4 跨弦分弓的演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法 | 1.5学时 |

第四课 一三五换把指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习一三五把位不同指位排列。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的左手持琴按指手型、建立指位组合的概念、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4

【重点】：几种不同指位的手型讲解及训练。

【难点】：一三五换把指位综合练习，保证手型框架的稳定。

§4.1 不同把位指位的演奏方法	1 学时
§4.2 一指二指的前进与后退，3指的前进与后退	1 学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 三升三降内的大调音阶琶音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习三升三降内的大调音阶与琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本能力。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过大小调色彩的基本了解、以及音阶与琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】 音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】 发音的方式与左右手的配合

§5.1 连弓换弦训练	1 学时
§5.2 左右手配合练习	2 学时
§5.3 不同阶与琶音中的调性色彩的对比	1 学时
§5.4 手指换把提速训练	1 学时

第六课 三度六度双音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确演奏三度与六度双音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握三度六度双音演奏的基本动作、学会双音的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考三度六度双音演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的三度六度双音演奏的技巧。

【难点】：左右手配合下双音演奏的稳定发音与正确音准。

§3.1 正确三度与六度双音手型的确立	1学时
§3.2 三度双音换弦换把训练	1学时
§3.3 六度双音换弦换把训练与演奏动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4 双音演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法	2.5学时

第七课 连续上弓训练与古典主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：连续上弓训练。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握演奏快速十六分音符时，上半弓的连续上弓动作。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过了解不同时期小提琴演奏家的演奏风格，理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】连续上弓训练与小提琴演奏家的不同演奏风格

【难点】连续上弓训练过程中，大臂不稳定以及运弓不够直与稳定的问题。

- | | |
|--|------|
| §6.1 结合古典主义时期音乐风格，引出音乐作品中应用较多的连续上弓演奏技巧 | 1 学时 |
| §6.2 错误上弓训练的常见问题 | 1 学时 |
| §6.3 连续上弓训练的基本方法 | 2 学时 |
| §6.4 结合练习曲与乐曲进行讲解与练习 | 1 学时 |

第八课 人工泛音与浪漫主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：人工泛音的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：掌握人工泛音演奏方法。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合古典时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】人工泛音训练与古典主义时期的小提琴艺术

【难点】演奏人工泛音时容易发出杂音

- | | |
|---------------------------|-------|
| §7.1 结合音乐历史讲述古典时期小提琴的艺术 | 0.5学时 |
| §7.2 人工泛音演奏的基本方法 | 0.5学时 |
| §7.3 手腕手指动作的正确讲解 | 0.5学时 |
| §7.4 人工泛音在古典时期小提琴作品中的综合运用 | 0.5学时 |

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：练习曲与古典主义时期或浪漫主义时期的音乐作品的演奏。支撑课程目标1、目标5。
- 2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4。
- 3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程

目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解古典主义时期与浪漫主义时期的小提琴艺术与演奏风格

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏一首古典主义时期或者浪漫主义时期的小提琴作品（协奏曲、奏鸣曲等体裁）

§9.1 曲目背景与作曲家的基本了解	0.5学时
§9.2 基本要素的学习：音准、节奏、旋律等	2 学时
§9.3 演奏技巧与乐曲划分与音乐符号的演奏（强弱、重音、顿弓等）	1.5 学时
§9.4 与钢琴合作时的方式方法与音乐表达	4 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9（2015 年重印）
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首：作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京：中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年

- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（5）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY050

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（4）（二胡）

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈赛君 **课程组成员：**许多军

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（二胡方向）的专业必修课，是学习并掌握二胡演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演专业类别的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡艺术流派的形成与代表人物；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，还要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，并树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏与其技术水平相适应的作品。重视速度和力度训练；建立乐句意识；强化调式概念；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地综合应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐知识体系。熟悉常用器乐作品体裁的结构特点；欣赏本专业音乐作品，不断提高音乐审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解二胡艺术发展的历史、现状与趋势。

课程目标 3:

学生能够建立完备的人文科学素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 五声音阶模进与转调	第二课 混合节奏训练	第三课 双手配合训练	第四课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	L
课程目标 3	M	L	L	
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（5）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	五声音阶模进与转调	10	150
第二课	混合节奏训练	10	150
第三课	双手配合训练	10	150
第四课	演奏实践训练	2	30
合计		32	480

注：教学曲目可根据课程内容的要求及学生的实际情况，由任课教师自行选用。

第一课 五声音阶模进与转调

【教学目标】

1、能力目标：进一步巩固右手运弓的控制力；掌握不同音位、快速把位以及转调时的敏锐反应，确立调性感；基本把握乐曲的地方风格特点。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解转调前后的关系；了解该地区的风土人情，以及该乐曲的风格性演奏技巧。

支撑课程目标2、支撑课程目标3。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】五声音阶的调性感；右手手腕可以有控制地运动。

【难点】乐曲风格的准确把握。

§1.1 五声音阶模进与转调	2学时
§1.2 慢长弓练习	2学时
§1.3 风格性乐曲	4学时
§1.4 合伴奏	2学时

第二课 混合节奏训练

【教学目标】

1、能力目标：掌握不同节奏及节拍的律动变化；进一步加强大小三度指距的准确性；了解二胡传统乐曲的演奏特点。支撑课程目标1。

2、知识目标：正确理解传统乐曲对二胡发展的重要性。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】敏锐的内心节奏感与两手的敏锐配合。

【难点】传统乐曲风格的把握以及音色的控制。

§2.1 混合节奏训练	4学时
§2.2 各调三度音程模进	2学时
§2.3 传统乐曲	3学时
§2.4 理论知识：二胡艺术发展脉络	1学时

第三课 双手配合训练

【教学目标】

1、能力目标：学习演奏一首与自身技术难度匹配的技巧性二胡作品；初步理解作品的句法；演奏富有一定表现力。支撑课程目标1。

2、知识目标：强化音程的计算，可运用乐理基础知识指导音准的准确性。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视音乐理论知识的掌握，可以做到知其然也知其所以然；通过自主阅读和课后

自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】两手配合的协调与准确；对于音高的精准把握。

【难点】高音把位的音色、音准控制。

§3.1 双手配合训练	2学时
§3.2 带变化音的琶音练习	2学时
§3.3 技巧性乐曲	4学时
§3.4 合伴奏	2学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：在本学期教学内容范围内选择2首作品作为考试曲目（其中必选一首练习曲）；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、知识目标：总结本学期演奏技能要点。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视正确演奏理论知识的掌握，并可以做到知其然也知其所以然；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整并规范地演奏两首作品。

【难点】能够表现出作品的风格；主奏乐器与伴奏乐器之间的配合。

§7.1 考试曲目1	1学时
§7.2 合伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用

准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 刘长福. 二胡系统进阶练习曲集[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [2] 张韶, 许讲德, 赵寒阳. 全国二胡演奏考级作品集[M]. 人民音乐出版社, 1997 年.
- [3] 于红梅. 二胡音乐会曲集[M]. 华乐出版社, 2005.
- [4] 赵寒阳. 二胡技法与名曲演奏提示[M]. 华乐出版社, 1999.
- [5] 刘长福. 二胡(中胡、高胡)曲谱[M]. 人民音乐出版社, 2011.

2、参考书目:

- [1] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海音乐出版社, 2000.
- [2] 汪毓和. 中国近现代音乐史[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [3] 郭树芸. 中国音乐鉴赏[M]. 上海人民美术出版社, 2009.
- [4] 李民雄. 民族器乐概论[M]. 上海音乐出版社, 1997.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述二胡艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述二胡艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述二胡艺术发展过程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述中国二胡艺术发展过程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述二胡艺术发展过程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：陈赛君

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（古筝）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（6），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（6）

课程编码：0601ZY051

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋曼 **课程组成员：**张维

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（古筝方向）的专业必修课，是学习并掌握古筝演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重古筝演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：讲授古筝的历史演变；古筝演奏的正确姿态；古筝演奏的左右手技巧；古筝的九大流派及其特点；古筝传统曲目和现代曲目演奏；以及古筝初级教学理论与方法。

本课程本着发扬和传播民族传统音乐文化的同时，系统训练了古筝表演技能，培养了以古筝表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的弹奏方法。巩固右手基本手型及指尖触弦点。继续加强双手配合能力，左手按音、滑音以及控制力。为提高手速打下基础。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古筝不同流派的音乐风格，进一步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 指序指 法训练 (31-4 0)	第二课 箏曲 《西部 主题畅 想曲》 讲解及 练习	第三课 箏曲 《行 者》讲 解及练 习	第四课 河南箏 派的历 史发展 及其乐 曲特点	第五课 河南箏 曲《闹 元宵》 讲解及 练习	第六课 河南箏 曲《打 雁》讲 解及练 习	第七课 复习本 学期所 学乐曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	H	L	M	M	M	M	H
课程目标 4	M	L	L	M	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（古筝）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	指序练习（31-40）	4	60
第二课	箏曲《西部主题畅想曲》讲解及练习	8	120
第三课	箏曲《行者》讲解及练习	8	120
第四课	河南箏派的历史发展及其乐曲特点	1	15
第五课	河南箏曲《闹元宵》讲解及练习	8	120
第六课	河南箏曲《打雁》讲解及练习	2	30
第七课	复习本学期所学乐曲	1	15
合计		32	480

第一课 指序练习（21-30）

【教学目标】

- 1、知识目标：通过训练指序，进一步提高手指弹奏速度。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：提高手指的灵活性。支撑课程目标1。

【重点】手指的灵活性。

【难点】手指与手掌的放松。

- | | |
|--------------------------------|-----|
| §1.1 掌握演奏时放松的状态 | 1学时 |
| §1.2 通过滚动练习和放慢练习，进一步巩固快速指序的练习。 | 1学时 |
| §1.3 快速指序（21-30） | 2学时 |

第二课 箏曲《西部主题畅想曲》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：音色饱满；张弛有度；快板干净清晰，节奏平稳。支撑课程目标1。

【重点】双手配合能力、三连音的节奏型。

【难点】手掌和手腕的放松；乐曲快板的清晰与音色；手掌的稳定性和手指的灵活性

- | | |
|--------------------|-------|
| §2.1 了解乐曲的创作背景及其定弦 | 0.5学时 |
| §2.2 讲解乐曲的引子 | 1.5学时 |
| §2.3 讲解乐曲的慢板 | 2学时 |
| §2.4 讲解乐曲的快板 | 3学时 |
| §2.5 乐曲的张力与肢体配合 | 1学时 |

第三课 箏曲《行者》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：音色饱满；张弛有度；节奏平稳；旋律优美流畅。支撑课程目标1。

【重点】乐曲中手指的速度。

【难点】乐曲的节奏型及其特殊技巧

- | | |
|------------------------|-------|
| §3.1 了解乐曲的创作背景、风格特点及定弦 | 0.5学时 |
| §3.2 讲解乐曲的引子 | 1.5学时 |

§3.3 讲解乐曲的慢板	2学时
§3.4 讲解乐曲的快板	3学时
§3.5 讲解乐曲表现力	1学时

第四课 河南筝派的历史发展及其乐曲特点

【教学目标】

- 1、知识目标：了解河南筝派的历史发展，熟悉河南筝曲的风格特点。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够较准确的掌握河南筝曲的特点。支撑课程目标1。

【重点】河南筝曲的左手按音和滑音，右手快速托劈以及调式特点。

【难点】河南筝曲的韵味

§4.1 河南筝曲的音乐思想与常用调式	0.25学时
§4.2 河南筝曲的左手按音与滑音的特点	0.5学时
§4.3 河南筝曲的乐曲代表	0.25学时

第五课 河南筝曲《闹元宵》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：乐曲的风格特点；手腕的灵活性；支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握此曲演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的风格特点。

【难点】乐曲的风格与韵味的把握。

§5.1 作品意境分析	0.5学时
§5.2 左手韵法讲解以及快速托劈练习	1.5学时
§5.3 讲解乐曲引子与慢板	2学时
§5.4 讲解乐曲快板	2学时
§5.5 讲解快速指序段落	2学时

第六课 河南筝曲《打雁》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：乐曲的风格特点；手腕的灵活性；支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握此曲演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲的风格特点。

【难点】乐曲的风格与韵味的把握。

§6.1	作品意境分析	0.25学时
§6.2	左手韵法讲解以及快速托劈练习	0.25学时
§6.3	乐曲分段讲解	1.5学时

第七课 复习本学期所学乐曲

【教学目标】

1、知识目标：复习本学期所学的指法与乐曲。支撑课程目标2。

2、能力目标：进一步巩固提高演奏技能。支撑课程目标1。

【重点】手掌的稳定性与手指的速度

【难点】乐曲的表现力、感染力

§7.1	复习本学期所学基本指法练习	0.5学时
§7.2	复习本学期所学乐曲	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心时演奏音乐作品，同时学会相关古筝教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

李萌《中国现代筝曲》（共两册） [M]. 北京，人民音乐出版社，2018. 04

2. 教学参考书

- (1) 高雁《古筝古筝名曲悦读》 [M]. 武汉，湖北科学技术出版社，2020. 6
- (2) 王中山《全国古筝演奏考级作品集》（共三册） [M]. 河南，河南文艺出版社；20016. 7
- (3) 盛秧《中国古筝知识要览》 [M]. 上海，上海，上海音乐出版社 2018. 6
- (4) 项斯华《每日必弹古筝指序练习曲》 [M] . 上海，上海音乐出版社，2010. 03

(5) 王蔚《中国古筝考级曲集》[M]. 上海, 上海音乐出版社, 2012. 10

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，作品干净清晰，基本功扎实，音乐的张力和肢体的配合恰当，有较好的表现力。	演奏的作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用。	演奏作品基本完整，演奏流畅。能够基本掌握所学知识。	演奏作品不完整，演奏过程中乐曲不流畅。	演奏作品不完整，演奏过程中错误较多，不能够掌握所学的基本技巧。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解与掌握古筝流派，能够较好的弹奏不同流派风格的曲目，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派的特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够弹奏部分流派乐曲，具有基本的人文素养。	不能掌握古筝的流派特点，对作品的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论联系作品演奏，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：宋曼

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY051

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

课程组成员：

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（琵琶方向）的专业必修课，是学习并掌握琵琶演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：琵琶的基本构造与发声原理；琵琶艺术发展简史；琵琶演奏的正确姿态；琵琶演奏的左右手技巧；琵琶艺术流派的形成与代表人物；琵琶古今经典作品及重要理论文献；琵琶初级教学理论与方法。

本课程系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的坐姿。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的快速与多样的运用。左手掌握虚音技巧体系的运指。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏琵琶传统与现代乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今琵琶艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合练习 曲（五）	第二课 琵琶传统 乐曲（五）	第三课 综合练习 曲（六）	第四课 琵琶现代 创作乐曲 （四）	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	M	M	M
课程目标 4	M	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综合练习曲（五）	4	30
第二课	琵琶传统乐曲（五）	10	75
第三课	综合练习曲（六）	4	30
第四课	琵琶现代创作乐曲（四）	12	100
第五课	演奏实践训练	2	15
合计		32	240

第一课 综合练习曲（五）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：弹挑轮指综合练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。	0.5学时
§1.1 示范讲解新练习曲：弹挑轮指综合练习曲	1.5学时
§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时

第二课 琵琶传统乐曲（五）

【教学目标】

1、知识目标：了解经典传统曲目《十面埋伏》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《十面埋伏》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《十面埋伏》这首作品的所表达的战争情景，体会琵琶传统武曲的器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《十面埋伏》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的定调转调和右手扫拂滚奏技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《十面埋伏》第一大段	1.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.4 讲解示范乐曲：《十面埋伏》第二大段	1学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.6 讲解示范乐曲：《十面埋伏》第三大段	1学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	1学时
§2.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时

第三课 综合练习曲（六）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：流浪者之歌（片段）。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】学习新授的综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，以及练习目的，熟练演奏综合练习曲。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。1学时

§3.2 示范讲解新练习曲：流浪者之歌。1学时

§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速。2学时

第四课 琵琶现代创作乐曲（四）

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《天鹅》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《天鹅》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《天鹅》这首歌颂高洁正直者的作品，体会深切情怀以及民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《天鹅》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.2 讲解示范乐曲：《天鹅》第一大段1学时

§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.4 讲解示范乐曲：《天鹅》第二大段1学时

§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.6 讲解示范乐曲：《天鹅》第三大段1学时

§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法1学时

§4.8 讲解示范乐曲：《天鹅》第四大段1学时

§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速2学时

§4.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲2学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《天鹅》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 1学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.
- [2] 周谦编著.《琵琶》[M]. 武汉：武汉出版社，2001 年.
- [3] 李光华主编.《琵琶曲谱》（一、二、三、四）[M]. 北京：人民音乐出版社，2004 年.
- [4] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.
- [5] 周红编著.《琵琶传统民间乐曲精选》[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年.
- [6] 阎黎雯编.《中国琵琶名曲荟萃》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [7] 上海琵琶学会编.《中国琵琶考级练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [8] 上海音乐家协会琵琶专业委员会编.《中国琵琶考级曲集》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [9] 李佳选编.《琵琶经典名曲集》[M]. 合肥：安徽文艺出版社，2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务以及网络资料进行课前预习，适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用在自主学习练习中。坚实基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的联系，人文素养差。

课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。
--------	---	---	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY051

学 分：2

总 学 时：32，**理论学习时间：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（中阮方向）的专业必修课，是学习并掌握中阮演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中阮的基本构造与发声原理；中阮艺术发展简史；中阮演奏的正确姿态；中阮演奏的左右手技巧；中阮演奏风格的形成与代表人物；中阮经典作品及重要理论文献；中阮初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融知识性、技能性、实践性、艺术性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的持琴姿势。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的全面能力与方法。左手掌握所有把位的运指与虚音技巧。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏中阮各种风格的乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今中阮艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合练习 曲（五）	第二课 乐曲学习	第三课 综合练习 曲（六）	第四课 乐曲学习	第五课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	M	L	M	M	M
课程目标 4	M	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	综合练习曲（五）	4	30
第二课	乐曲学习	10	75
第三课	综合练习曲（六）	4	30
第四课	乐曲学习	12	90
第五课	演奏实践训练	2	15
合计		32	240

第一课 综合练习曲（五）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：进行曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。	0.5学时
§1.1 示范讲解新练习曲：进行曲	1.5学时
§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时

第二课 乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：了解经典曲目《草原抒怀》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《草原抒怀》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《草原抒怀》这首作品中的草原音乐风情，体会民族音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《草原抒怀》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中左手打带音和右手带轮技巧，以及乐曲段落呼吸连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《草原抒怀》第一段	1.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.4 讲解示范乐曲：《草原抒怀》第二段	1学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.6 讲解示范乐曲：《草原抒怀》第三段	1学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	1学时
§2.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时

第三课 综合练习曲（六）

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：快速练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】学习新授的综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，以及练习目的，熟练演奏综合练习曲。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	1学时
§3.2 示范讲解新练习曲：快速练习曲	1学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时

第四课 乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《幽远的歌声》的风格和内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《幽远的歌声》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《幽远的歌声》这首作品的音乐风格，体会民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《幽远的歌声》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中节奏特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.2 讲解示范乐曲：《幽远的歌声》第一段	1学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.4 讲解示范乐曲：《幽远的歌声》第二段	1学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.6 讲解示范乐曲：《幽远的歌声》第三段	1学时
§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.8 讲解示范乐曲：《幽远的歌声》第四段	1学时
§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时
§4.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时

第五课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《幽远的歌声》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 1学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]大连音乐家协会.《林吉良阮曲选》[M].大连出版社,2004.

[2]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[3]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[4]朴东生,张殿英.《阮考级曲集上册》[M].人民音乐出版社,2016.

[6]朴东生,张殿英.《阮考级曲集下册》[M].人民音乐出版社,2016.

[7]刘星.《阮技习谱(1)》[M].上海音乐学院出版社,2015.

[8]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务以及网络资料进行课前预习,适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用在自主学习练习中。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。

课程目标 3	了解至少 10 位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 8 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 6 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郭 镇

审核人：李 强

《器乐Ⅲ（6）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY051

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郝晶

课程组成员：张媛

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（扬琴方向）的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏技巧的强化提升，扬琴中外经典作品《离骚》《凤凰于飞》《丝路掠影》及重要理论文献；扬琴中高级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴中高级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作的打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

由难到易、循序渐进，注重演奏技术基本功训练。以功辅曲，功曲并举，重视音乐表现能力和艺术修养的提高。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 扬琴演奏技巧 发展	第三课 两声部 练习 《牧 歌》	第四课 了解乐 曲《离 骚》相 关知识	第五课 乐曲 《离 骚》分 段讲解	第六课 二对三 两声部 练习	第七课 了解 《凤凰 于飞》 相关知 识	第八课 乐曲 《凤凰 于飞》 分段讲 解	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	扬琴演奏技巧发展	1	14
第三课	两声部练习	2	28
第四课	了解《离骚》相关知识	2	30
第五课	乐曲《离骚》分段讲解	2	30
第六课	二对三两声部练习	1	15
第七课	了解《凤凰于飞》相关知识	3	45
第八课	乐曲《凤凰于飞》分段讲解	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 综述 本学期专业学习的计划

【教学目标】

- 1、知识目标：分析本学期要完成的课程任务；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：了解学生目前专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标 2。

【重点】了解学生当前演奏程度，制定相关学习计划

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|--|--------|
| §1.0 沟通交流学生对本学期学习情况的计划 | 0.5 学时 |
| §1.1 根据学生自身学习能力制定合理的课程总体规划 | 1 学时 |
| §1.2 与学生交流树立正确的学习观念，使学生明确本学期目标布置作业及查阅资料。 | 0.5 学时 |

第二课 扬琴演奏技巧发展

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。支撑课程目标 4。

【重点】了解扬琴演奏技巧发展过程

【难点】进行扬琴演奏技巧的学习运用

- | | |
|----------------------------|--------|
| §2.1 查询扬琴演奏技巧发展过程 | 0.5 学时 |
| §2.2 了解扬琴传入我国后形成了哪些独特的技巧 | 0.5 学时 |
| §2.3 可综合为哪几类技法系统 | 0.5 学时 |
| §2.4 布置课后作业：桂习礼《扬琴教材》No. 2 | 0.5 学时 |

第三课 两声部练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标： 掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标 3。

【重点】节奏鲜明，力度饱满

【难点】声部清晰，层次分明

§3.1 清晰、流畅两手均衡	0.5 学时
§3.2 轮音松弛、均匀	0.5 学时
§3.5 声部清晰，两手协调	0.5 学时
§3.7 旋律流畅，深情	0.5 学时

第四课 了解乐曲《离骚》相关知识

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力；
支撑课程目标 1。

【重点】聆听乐曲，感受音乐审美

【难点】学会乐曲中的节奏，旋律特点

§4.1 了解作者及乐曲相关背景	1 学时
§4.2 听赏作品感受风格特征	1 学时
§4.3 相关文化及艺术价值	1 学时
§4.4 感受体验音乐情绪	1 学时

第五课 乐曲《离骚》分段讲解

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力；
支撑课程目标 1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标 3。

【重点】掌握两声部练习

【难点】有感情的进行演奏

§5.1 引子刚劲凝炼，气势宏阔	1 学时
------------------	------

§5.2 慢板古风神韵，情真意切	1 学时
§5.3 插部波澜起伏，音韵铿锵	1 学时
§5.4 快板情绪激昂	1 学时

第六课 二对三两声部练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标 3。

【重点】两声部的准确对位

【难点】乐曲的连贯性准确性

§6.1 左手音连贯流畅	1 学时
§6.2 右手节奏均衡稳定	1 学时
§6.3 两声部旋律清晰	1 学时
§6.4 分解和弦均衡	1 学时

第七课 了解《凤凰于飞》相关知识

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力；
支撑课程目标 1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标 3。

【重点】听赏乐曲感受情绪变化

【难点】节奏，旋律各部分的变化

§7.1 乐曲以布依族音调为素材	0.5 学时
§7.2 感受布依族的风格特征	0.5 学时
§7.3 这首曲子创作背景	1 学时
§7.4 作者表达的情感	1 学时
§7.5 乐曲的情绪变化	1 学时

第八课 乐曲《凤凰于飞》 分段讲解

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 2。
- 2、能力目标：具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力；
支撑课程目标 1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标 3。

【重点】注意二对三两声部乐段演奏

【难点】有感情的进行演奏

- | | |
|------------------|------|
| §8.1 引子花香鸟语，喜气洋洋 | 1 学时 |
| §8.2 慢板离别出嫁，美丽柔情 | 1 学时 |
| §8.3 中段送亲伞下，清歌妙舞 | 1 学时 |
| §8.4 快板热烈欢腾 | 1 学时 |

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握音乐表演的基本理论及基础知识 支撑课程目标 1。
- 2、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标 3。

【重点】细节的讲解

【难点】曲子的完整表现

- | | |
|-------------------|-----|
| §9.1 选择学期演奏最完整的曲目 | 1学时 |
| §9.2 严格按照要求弹奏完成作品 | 1学时 |
| §9.3 曲子再细节化讲解 | 2学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 项祖华，李玲玲中国音乐学院考级全国通用教材，中国青年出版社，2004 年
- (2) 桂洗礼中央音乐学院海内外考级曲目，中央音乐学院出版社，2003

2、参考书目：

- [1] 跟名师学扬琴【M】北京国际文化出版有限公司，2003 年 8 月
- [2] 林红桂习礼扬琴音乐创作风格初探【J】工艺苑，2009 年 9 月
- [3] 王敏艳，简述扬琴独奏曲及演奏技巧【J】大舞台 2010 年 3 月
- [4] 布依族简史，编字组布依族简史【M】北京民族出版社，2008 年版
- [5] 琴演奏基础教程李玲玲编著，安徽文艺出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郝晶

审核人：艺术学院教学委

《器乐Ⅲ（6）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY051

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐Ⅲ（笙）》（6）是音乐表演（笙方向）本科专业核心课程的阶段性课程。笙是我国为数不多的植根于本土的中国民族乐器种类，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而笙作为土生土长的民族乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授笙的历史演变、基本技术技巧、演奏、舞台表演、传统音乐等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握笙演奏的演奏方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

本课程为阶段性课程，在《器乐Ⅲ（笙）》（5）的基础上加大联练习难度和强度，演奏难度有一定提升，技巧要求有相应提升。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标使学生基本具备五级级演奏能力，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧等。在掌握基本演奏方法的基础上，继续加强熟练化对技巧的运用，增强演奏能力，加强基本工地训练，能够熟练运用所学技巧。

2、具体目标

课程目标 1：继续巩固基本功训练，加大练习力度和强度，使演奏能力能够有一定提升。

课程目标 2：对于技巧的学习，要加强熟练程度并能合理运用。

课程目标 3：能够演奏六级难度作品，把握好乐曲或作品的风格及技术要点

课程目标 4：对演奏作品要有一定理解能力，能够运用多种手段核能力把六级作品演奏完整

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、基本知识、基本技巧	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的的基本演奏方法	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握笙专业的的基本演奏技能，3.2 了解笙专业的的基本理论知识	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的自主学习能力，具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	五 第一部分 基本演奏技巧及 方法	第二部分 六级传统演奏 曲目	第三部分 六级键笙曲 目	第四部分 重奏曲目
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
----	----	------	-------------------------

第一部分	基本演奏方法及技巧	6	14
第二部分	六级传统演奏曲目	6	14
第三部分	六级键笙曲目	10	28
第四部分	重奏曲目	10	30
合计		32	86

第一部分基本演奏方法及技巧

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的基本演奏方法，让学生了解并掌握笙的演奏方式，演奏姿势，表演等舞台表演要素。支撑课程目标1。

2、能力目标：达到六级演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】达到六级演奏能力，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|-------------------------|-----|
| §1.0 基本演奏技巧及方法的标准化示范及学习 | 2学时 |
| §1.1 基本演奏技巧：拨舌 | 2学时 |
| §1.2 演奏方法（聚气）示范、讲解 | 2学时 |

第二部分气六级传统演奏曲目

【教学目标】

1、知识目标：了解部分六级曲目的演奏方法及能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】演奏能力，综合运用气息、手指、舌的技巧。

【难点】运用正确的方法进行训练。

- | | |
|------------------|-----|
| §2.1 《石油赞歌》演奏及技巧 | 2学时 |
| §2.2 《晋调》演奏及技巧 | 2学时 |
| §2.3 《牧场春色》演奏及技巧 | 2学时 |

第三部分六级键笙曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：学会六级键笙曲目演奏所需要的方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：达到六级键笙演奏能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：手指、气息的合理运用。支撑课程目标3。

【重点】演奏能力

【难点】科学的训练方法

- §3.1 《欢乐地牧场》演奏及技巧 5学时
- §3.2 《野蜂飞舞》演奏及技巧 5学时

第四部分重奏曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：完整演奏部分合奏曲目。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：有合作意识，具备合作能力。支撑课程目标1。

【重点】合作能力

【难点】具备一定音乐素养

- §4.1 《红河谷》演奏及技巧 5学时
- §4.2 《第五匈牙利舞曲》演奏及技巧 5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主、以对比、音乐鉴赏等手段为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是	期末考试

	否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第 1 册), 首都大学出版社, 2008 年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] .长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY051

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐Ⅲ（唢呐）》是音乐表演（唢呐方向）本科专业的专业核心课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授唢呐的历史演变、基本技巧、风格分析、舞台表演、乐曲处理等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握吹奏唢呐的科学方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握唢呐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事唢呐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握唢呐的发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和

不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备唢呐专业的基本教学能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具备较强的舞台能力。

课程目标 4：学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 5：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 基本掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握唢呐专业的基本演奏技能和教学技能 3.2 了解唢呐演奏知识的基本理论和基本技巧	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的实际操作能力，具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的分析鉴别能力和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 戏曲风格乐曲学习	第二部分 中高难度河南 风格乐曲学习	第三部分 中高难度山 东风格乐曲 学习	第四部分 中高难度陕北风 格乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐III（6）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	戏曲风格乐曲学习	6	14
第二部分	中高难度河南风格乐曲学习	6	14
第三部分	中高难度山东风格乐曲学习	10	28
第四部分	中高难度陕北风格乐曲学习	10	30
合计		32	86

第一部分 戏曲风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对戏曲风格乐曲的学习，使学生初步掌握戏曲乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品的演奏与分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握戏曲风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生戏曲风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

- | | |
|-------------------------|------|
| §1.0 戏曲风格乐曲《迎来春色换人间》简介 | 2 学时 |
| §1.1 乐曲《迎来春色换人间》的演奏处理 | 2 学时 |
| §1.2 乐曲《迎来春色换人间》的难点乐句讲解 | 2 学时 |

第二部分 中高难度河南风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对中高难度河南风格乐曲的学习，使学生进一步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及熟悉河南代表作品和代表演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握河南风格乐曲中特殊音、特殊技巧的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比中高难度河南风格乐曲与其他风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§ 2.1 河南风格乐曲《全家福》简介 1学时

§ 2.2 乐曲《全家福》难点乐句的演奏讲解 2学时

§ 2.3 乐曲《全家福》的演奏处理 3学时

第三部分 中高难度山东风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对中高难度山东风格乐曲的学习，使学生进一步掌握山东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品的演奏与分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握山东风格乐曲的技巧运用、演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比山东风格乐曲其他风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生山东风格音乐的演奏与分析能力

【难点】器乐声腔化的实际运用

§3.1 山东风格乐曲《大合套》简介 2学时

§3.2 乐曲常用技巧讲解 2学时

§3.3 乐曲《大合套》演奏处理 6学时

第四部分 中高难度陕北风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：进一步掌握陕北风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：进一步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】提高学生陕北风格音乐的演奏与分析能力

【难点】音准及风格的把控

§4.1 陕北风格乐曲《红军哥哥回来了》简介 2学时

§4.2 乐曲特色音及常用技巧讲解 2学时

§4.3 乐曲《红军哥哥回来了》的演奏处理 6学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树芸、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY051

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

竹笛是艺术学院音乐表演专业学生的一门专业主干课程，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科，是培养和发展竹笛独奏、合奏专业人才及教学人才的重要课程。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对学生发展音乐才能，提高音乐表现力，培养音乐演奏能力具有重要的作用。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有较好的演奏能力和基础竹笛教学能力。能胜任相关小型音乐团体及各类艺术实践中所需的演奏工作和中小学音乐教学及社会艺术培训工作等。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4)、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课		第八课
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

课程目标	高级部分综合技巧训练	移植作品演奏技巧	移植作品音乐处理	移植作品音乐表现	大型现代作品演奏技巧	大型现代作品音乐处理	第七课大型现代作品音乐表现	舞台艺术实践及个人演奏风格的形成
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	高级部分综合技巧训练	2	14
第二课	移植作品演奏技巧	2	28
第三课	移植作品音乐处理	2	30
第四课	移植作品音乐表现	2	30
第五课	大型现代作品演奏技巧	2	15
第六课	大型现代作品音乐处理	2	45
第七课	大型现代作品音乐表现	2	30
第八课	舞台艺术实践及个人演奏风格的形成	2	30
合计		16	236

第一课 高级部分综合技巧训练

【教学目标】

加强基本功训练，掌握高级部分综合技巧，进一步提升专业水平

【重点】基本功训练、高级部分综合技巧训练

【难点】作品视奏

- | | |
|----------------|--------|
| §1.1 移调在作品中的运用 | 0.25学时 |
| §1.2 半音训练 | 0.25学时 |
| §1.3 如何清晰的吹奏半音 | 0.25学时 |
| §1.4 揉音的训练 | 0.25学时 |

第二课 移植作品演奏技巧

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握移植作品的演奏技巧

【重点】移植作品演奏技巧

【难点】作品演奏

- | | |
|------------------|--------|
| §2.1 《流浪者之歌》慢板训练 | 0.25学时 |
| §2.2 《流浪者之歌》快板训练 | 0.25学时 |
| §2.3 《流浪者之歌》全曲训练 | 0.25学时 |
| §2.4 《野蜂飞舞》的学习 | 0.25学时 |

第三课 移植作品音乐处理

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握对移植作品的音乐处理

【重点】移植作品音乐处理

【难点】作品演奏

- | | |
|-------------------|-------|
| §3.1 C调半孔快速训练第一条 | 0.5学时 |
| §3.2 《野蜂飞舞》的学习 | 0.5学时 |
| §3.3 《流浪者之歌》音准训练 | 0.5学时 |
| §3.4 《霍拉舞曲》训练 | 1学时 |
| §3.5 《霍拉舞曲》半孔音准练习 | 1学时 |

§3.6 所有曲目背谱演奏

0.5学时

第四课 移植作品音乐表现

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握移植作品的音乐表现

【重点】移植作品音乐表现

【难点】作品演奏

§4.1	《霍拉舞曲》的技巧训练	1 学时
§4.2	《野蜂飞舞》的技巧训练	1学时
§4.3	《流浪者之歌》的技巧训练	1学时
§4.4	双吐循环换气的技巧	1学时

第五课 大型现代作品演奏技巧

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握大型现代作品的演奏技巧

【重点】大型现代作品的演奏技巧

【难点】

作品演奏

§5.1	《幽兰逢春》训练	2学时
§5.2	《三五七》慢板	2学时
§5.3	《鹧鸪飞》快板	2学时
§5.4	《红高粱》全曲训练	1学时
§5.5	《小八路勇闯封锁线》背谱演奏	1学时

第六课 大型现代作品音乐处理

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握大型现代作品的音乐处理

【重点】大型现代作品音乐处理

【难点】作品演奏

§6.1	《巴楚行》练习	2学时
------	---------	-----

§6.2	《巴楚行》演奏	2学时
§6.3	《绿洲》练习	2学时
§6.4	《绿洲》全曲训练	1学时
§6.5	两首乐曲背谱演奏	1学时

第七课 大型现代作品音乐表现

【教学目标】

通过作品演奏教学，掌握大型现代作品的音乐表现

【重点】大型现代音乐作品的音乐表现

【难点】作品演奏

§7.1	《绿洲》叠音的运用	2学时
§7.2	《蝴蝶梦》打音的运用	2学时
§7.3	《雪意断桥》颤音的运用	2学时
§7.4	《咏春》赠音的运用	1学时
§7.5	《断桥会》慢板中的江南丝竹技巧运用	1学时

第八课 舞台艺术实践及个人演奏风格的形成

【教学目标】

强化与伴奏乐器的配合，通过舞台艺术实践，使个人独特的演奏风格日趋成熟

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§8.1	《绿洲》钢琴伴奏	2学时
§8.2	《断桥会》钢琴伴奏	2学时
§8.3	《咏春》钢琴伴奏	2学时
§8.4	《燕归来》钢琴伴奏	1学时
§8.5	《大漠》钢琴伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月

② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月

③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月

④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社

⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月

② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（6），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（6）

课程编码：0601ZY051

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）（打击乐）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅲ（打击乐）》属于音乐表演专业核心课。学生通过在校四年学习国内外不同风格与流派的打击乐作品，牢固掌握打击乐的演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其成为能在专业文艺团体，艺术院校等相关部门工作的专业人才。打击乐专业学生，一年级必须打下良好的基础（好的视奏能力和扎实的基本功）。二年级学生在学习常用演奏技巧的同时能够演奏初级独奏曲。三年级学生重点学习中等难度的曲目，并加进特色技巧的练习。四年级学生主要学习难度较高的各种风格的合奏、独奏曲目。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程的总目标是使学生了解世界打击乐音乐文化，熟练掌握打击乐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事打击乐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、

教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

熟练掌握各种打击乐器（大堂鼓，排鼓，小军鼓，架子鼓，定音鼓等）的演奏技巧。学习演奏一定难度独奏曲的同时，还要配合乐团排练完成合奏曲目。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解中外打击乐艺术发展历程，熟悉各种音乐风格。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、	课程目标 3 课程目标 4

	勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	
--	--------------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 中级曲目 1	第二课 中级曲目 2	第三课 演奏实践 训练（1）	第四课 演奏实践 训练（2）
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M		
课程目标 3	L	L		
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	中级曲目 1	8	45
第二课	中级曲目 2	8	45
第三课	演奏实践训练（1）	8	45
第四课	演奏实践训练（2）	8	45
合计		32	180

第一课 中级曲目1

【教学目标】

- 1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：掌握正确的练习方法并形成良好的练功习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法

不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪和背谱。

§1.1 中级曲目1讲解	1学时
§1.2 中级曲目1：初步解决技术问题	3学时
§1.3 中级曲目1：反馈并提升	4学时

第二课 中级曲目2

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：掌握正确的练习方法并形成良好的练功习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪造成失误。

§2.1 毕业曲目2：初步解决技术问题	4学时
§2.2 毕业曲目2：反馈并提升	4学时

第三课 演奏实践训练（1）

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏作品。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整地演奏两首不同风格的合（重）奏作品。

【难点】跟伴奏的配合

§3.1 一首不同风格的合（重）奏作品	4学时
---------------------	-----

第四课 演奏实践训练（2）

【教学目标】

- 1、能力目标：解决合奏练习中的问题，争取更高质量完成演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：长时间坚持练习，锻炼更加坚强的意志力。课程目标4。

【重点】完整地演奏两首不同风格的合（重）奏作品。

【难点】跟伴奏的配合

§4.1一首不同风格的合（重）奏作品

4学时

§4.2一首不同风格的合（重）奏作品

4学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册）[M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12
- (2) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

2、参考书目：

- (1) 李真贵 《民族打击乐》 [M]. 北京，人民音乐出版社，1999. 3
- (2) 米切尔 彼得《小军鼓教程》 [M]. 美国，国外原版引进，1994. 03
- (3) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
- (4) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 01
- (5) 汤米 艾格《律动精华》 [M]. 美国，国外原版引进，1999. 04
- (6) 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》 [M]. 美国，国外原版引进，1999. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（6），英文名称：Musical Instruments III （6）

课程编码：0601ZY051

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）（大提琴）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（大提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握大提琴演奏技能及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学音乐表演专业的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：大提琴演奏技巧的提高；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外艺术流派与代表人物；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴初级至中级的演奏技能，培养了以大提琴表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以大提琴演奏技能训练为核心，舞台表演为教学成果，相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，一方面要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，另一方面要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力。树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏与其技术水平相适应的中外作品。重视速度和力度训练；建立乐句意识；强化调式概念；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地综合应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐表演理论体系。熟悉多种器乐作品体裁的结构特点；广泛欣赏经典作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读和视唱乐谱；具有更强的独立思考、分析乐谱、解决问题的能力。

课程目标 3:

学生能够建立良好的人文素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 更高难度 的奏鸣曲	第二课 更高难度 的协奏曲	第三课 更高难度 的中国作 品	第四课 演奏实践 训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	
课程目标 3	L	L	L	
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	[意]万蒂尼《G 大调奏鸣曲》第一乐章	8	85
第二课	[德]G. 戈特曼《第四协奏曲》第一乐章	8	85
第三课	[中]祝恒谦、黄小龙《萨里哈之歌》	8	85
第四课	演奏实践训练	8	85
合计		32	340

第一课 万蒂尼《G大调奏鸣曲》

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏作品；达到“中等的快板”速度；音高与节奏的准确率达到80%；有相对饱满的音色；有一定的强弱对比；可以做出相对清晰的句法；体现出基本的巴洛克风格。支撑课程目标1。

2、知识目标：可以自主解决谱面的音高、节奏、指法、弓法、术语含义，准确率达80%及以上。

支撑课程目标2。

3、价值目标：知道应该按照怎样的程序自主练习陌生作品；明确演奏的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；有意识地锻炼语言表达能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】较完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】较好地协调双手技能，完成拇指把位与快速换弦。

§1.1 基本功训练	1.5学时
§1.2 分析乐谱	0.5学时
§1.3 呈示部慢速练习：解决音高、节奏等基本问题	1学时
§1.4 呈示部加速练习：逐步加快演奏速度、提高精准度	1学时
§1.5 展开部与再现部慢速练习：解决音高、节奏等基本问题	1学时
§1.6 展开部与再现部加速练习：逐步加快演奏速度、提高精准度	1学时
§1.7 综合练习：进行观摩或走台，检测练习成效	1学时
§1.8 综合练习：针对舞台实践中出现的问题进行强化练习	1学时

第二课 戈特曼《第四协奏曲》

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏作品；达到“中等的快板”速度；音高与节奏的准确率达到80%；有相对饱满的音色；有一定的强弱对比；可以做出相对清晰的句法；可以一定程度上表现出旋律流畅的线条感。支撑课程目标1。

2、知识目标：可以自主解决谱面的音高、节奏、指法、弓法、术语含义，准确率达80%及以上。支撑课程目标2。

3、价值目标：知道应该按照怎样的程序自主练习陌生作品；明确演奏的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；有意识地锻炼语言表达能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】较准确地完成多种复杂节奏的转换与衔接；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】较好地运用全弓，能够自觉控制弓速，使发音连贯且有一定张力；比较连贯圆润地完成大跨度换弦。

§2.1 基本功训练	1学时
§2.2 呈示部慢速练习	1学时
§2.3 展开部慢速练习	1学时
§2.4 再现部慢速练习与呈示部加速练习	1学时

§2.5 再现部与呈示部均加速练习	1学时
§2.6 整合练习	1学时
§2.7 综合练习：进行观摩或走台，检测练习成效	1学时
§2.8 综合练习：针对舞台实践中出现的问题进行强化练习	1学时

第三课 中国大提琴作品——《萨里哈之歌》

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏作品；达到“中等的快板”速度；音高与节奏的准确率达到80%；有相对饱满的音色；有一定的强弱对比；可以做出相对清晰的句法；可以一定程度上表现出旋律流畅的线条感；可以感知新疆维吾尔族民歌风韵。支撑课程目标1。

2、知识目标：可以自主解决谱面的音高、节奏、指法、弓法、术语含义，准确率达80%及以上。支撑课程目标2。

3、价值目标：了解新疆民族音乐的概况；知道应该按照怎样的程序自主练习陌生作品；明确演奏的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；有意识地锻炼语言表达能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】重视左右手在快速片段中的配合；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】较好地运用短分弓与右手手腕，尽可能做到快速片段清晰均匀。

§3.1 基本功训练	1学时
§3.2 A段慢速练习：尽可能使左右手动作协调	1学时
§3.3 A段加速练习：尽可能把握连续十六分音符的强弱规律	1学时
§3.4 B段中速练习：尽可能用全弓实现歌唱性	1学时
§3.5 C段慢速练习	1学时
§3.6 C段加速练习	1学时
§3.7 完整练习：尝试进一步加速	2学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：在本学期教学内容范围内选择2首作品为考试曲目（其中必选一首中国作品）；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：反复枯燥的练习，需要更强的自律和不怕吃苦的学习精神。支撑课程目标4。

【重点】正确并规范地演奏两首不同风格的作品。

【难点】能够克服紧张情绪，在舞台上发挥正常水平。

§4.1 考试曲目1：注重完整性与表演心理状态	2学时
§4.2 考试曲目2：注重完整性与表演心理状态	2学时
§4.3 合钢伴	2学时
§4.4 走台	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] J.J.F.Dotzauer,[德] Johannes Klingenberg.《大提琴练习曲教程》(第3册), 海尔特尔音乐出版社, 1960 年.
- (2) 中央音乐学院考级委员会.《中央音乐学院海内外大提琴考级教程》(第1册), 人民音乐出版社, 2004 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年
- (4) 宗柏.《大提琴演奏艺术 300 年：名家、名曲》, 华乐出版社, 2004 年.
- (5) 宗柏, 王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》, 华乐出版社, 2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（6），英文名称：Musical Instruments III（6）

课程编码：0601ZY051

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 课程组成员：沈雪雪

二、课程简介：

器乐Ⅲ是音乐表演专业（小提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握小提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。现代小提琴起源于意大利的克雷莫纳，距今已有 400 多年的历史，小提琴艺术在素有“礼乐之邦”美称的我国得到了很大的发展。并且凭借特有的风格与特点被人们称为“乐器王后”，在现代交响乐队中占有不可替代的地位，也具有较难的演奏技术。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿势；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外艺术流派的形成与代表人物；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知

识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏技巧演奏法的深入讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴中高级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3

综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4
------	---	------------------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内 容 课程目标	第 一 课 综 述	第 二 课 控制跳 弓训练	第 三 课 和弦的 演奏技 巧	第 四 课 四五六 固定把 位指位 训练	第 五 课 三升三 降内的 大调音 阶琶音 训练	第 六 课 三度六 度八度 双音训 练	第 七 课 三 条弦分 弓换弦 训练与 不同时期的小 提琴艺术	第 八 课 人工泛 音与不同时期 的小提琴艺术	第 九 课 演奏实 践训练
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	控制跳弓训练	2	28
第三课	和弦的演奏技巧	3	42
第四课	四五六固定把位指位训练	3	42
第五课	三升三降内的大调音阶琶音训练	5	70
第六课	三度六度八度双音训练	5	70
第七课	三条弦分弓换弦训练与不同时期的小提琴艺术	2	28
第八课	华彩与不同时期的小提琴艺术	3	42
第九课	演奏实践训练	8	112
合计		32	448

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生假期的练习情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 假期的学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 通过学生回课，了解当前学习状态与知识掌握程度 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 三连一综合弓法训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习三连一综合弓法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：通过训练三连一工弓法技巧，具备演奏乐曲中不16分音符不同连弓分弓弓法组合的能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握三连一综合弓法演奏技巧。

【难点】三连一弓法演奏时弓速掌控不准确以及左右手配合不佳。

- | | |
|---------------------------|-------|
| §2.1 正确的三连一综合弓法演奏方法 | 0.5学时 |
| §2.2 正确的快速换把手型与手臂手腕运动方向手型 | 0.5学时 |
| §2.3 相关技巧训练与练习曲中的专项训练 | 1 学时 |

第三课 跨弦分弓的演奏技巧

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确跨弦分弓的演奏技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握跨弦分弓的基本动作、学会跨弦分弓的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考跨弦分弓的演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的跨弦分弓的演奏的技巧。

【难点】：左右手配合下跨弦分弓的稳定发音与正确音准。

- | | |
|---------------------------------|-------|
| §3.1 跨弦分弓平面的确立 | 0.5学时 |
| §3.2 跨弦快速按指训练 | 1学时 |
| §3.3 跨弦分弓的演奏动作详细讲解与示范 | 0.5学时 |
| §3.4 跨弦分弓的演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法 | 1.5学时 |

第四课 一三五换把指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习一三五把位不同指位排列。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的左手持琴按指手型、建立指位组合的概念、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4。

【重点】：几种不同指位的手型讲解及训练。

【难点】：一三五换把指位综合练习，保证手型框架的稳定。

§4.1 不同把位指位的演奏方法	1 学时
§4.2 一指二指的前进与后退，3指的前进与后退	1 学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 三升三降内的大调音阶琶音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习三升三降内的大调音阶与琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本能力。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过大小调色彩的基本了解、以及音阶与琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】发音的方式与左右手的配合

§5.1 连弓换弦训练	1 学时
§5.2 左右手配合练习	2 学时
§5.3 不同阶与琶音中的调性色彩的对比	1 学时
§5.4 手指换把提速训练	1 学时

第六课 三度六度双音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确演奏三度与六度双音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握三度六度双音演奏的基本动作、学会双音的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考三度六度双音演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的三度六度双音演奏的技巧。

【难点】：左右手配合下双音演奏的稳定发音与正确音准。

§3.1 正确三度与六度双音手型的确立	1学时
§3.2 三度双音换弦换把训练	1 学时
§3.3 六度双音换弦换把训练与演奏动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4 双音演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法	2.5学时

第七课 连续上弓训练与古典主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：连续上弓训练。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握演奏快速十六分音符时，上半弓的连续上弓动作。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过了解不同时期小提琴演奏家的演奏风格，理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、支撑课程目标3。

【重点】连续上弓训练与小提琴演奏家的不同演奏风格

【难点】连续上弓训练过程中，大臂不稳定以及运弓不够直与稳定的问题。

- | | |
|--|------|
| §6.1 结合古典主义时期音乐风格，引出音乐作品中应用较多的连续上弓演奏技巧 | 1 学时 |
| §6.2 错误上弓训练的常见问题 | 1 学时 |
| §6.3 连续上弓训练的基本方法 | 2 学时 |
| §6.4 结合练习曲与乐曲进行讲解与练习 | 1 学时 |

第八课 人工泛音与浪漫主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：人工泛音的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：掌握人工泛音演奏方法。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合古典时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、支撑课程目标3。

【重点】人工泛音训练与古典主义时期的小提琴艺术

【难点】演奏人工泛音时容易发出杂音

- | | |
|---------------------------|-------|
| §7.1 结合音乐历史讲述古典时期小提琴的艺术 | 0.5学时 |
| §7.2 人工泛音演奏的基本方法 | 0.5学时 |
| §7.3 手腕手指动作的正确讲解 | 0.5学时 |
| §7.4 人工泛音在古典时期小提琴作品中的综合运用 | 0.5学时 |

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：练习曲与古典主义时期或浪漫主义时期的音乐作品的演奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4。

3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解古典主义时期与浪漫主义时期的小提琴艺术与演奏风格

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏一首古典主义时期或者浪漫主义时期的小提琴作品（协奏曲、奏鸣曲等体裁）

§9.1 曲目背景与作曲家的基本了解	0.5学时
§9.2 基本要素的学习：音准、节奏、旋律等	2 学时
§9.3 演奏技巧与乐曲划分与音乐符号的演奏（强弱、重音、顿弓等）	1.5 学时
§9.4舞台演奏技巧的讲解与丰富音乐表现力的方法	4 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年

- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（6）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY051

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（5）（二胡）

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈赛君 **课程组成员：**许多军

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（二胡方向）的专业必修课，是学习并掌握二胡演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演专业类别的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡艺术流派的形成与代表人物；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，还要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，并树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏与其技术水平相适应的作品。重视速度和力度训练；建立乐句意识；强化调式概念；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地综合应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐知识体系。熟悉常用器乐作品体裁的结构特点；欣赏本专业音乐作品，不断提高音乐审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解二胡艺术发展的历史、现状与趋势。

课程目标 3:

学生能够建立完备的人文科学素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过课后任务与课堂交流，培养学生严谨的求知态度与实证意识、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 揉弦训练	第二课 复合性技巧训练	第三课 风格性练习曲	第四课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	
课程目标 3	L	L	L	
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（6）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	揉弦训练	10	150
第二课	复合性技巧训练	10	150
第三课	风格性练习曲	10	150
第四课	演奏实践训练	2	30
合计		32	480

注：教学曲目可根据课程内容的要求及学生的实际情况，由任课教师自行选用。

第一课 揉弦训练

【教学目标】

1、能力目标：基本掌握常用的三种揉弦技巧；进一步加强音高训练；能较好的把握乐曲的地方

风格。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解二胡揉弦的种类及特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：学会自主练习新作品；明确演奏的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；有意识地锻炼语言表达能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】揉弦的连贯性；高音的音色控制。

【难点】地方风格性技巧的把握。

§1.1 揉弦训练	2学时
§1.2 变化音音阶与琶音	2学时
§1.3 地方性乐曲	4学时
§1.4 合伴奏	2学时

第二课 风格性练习曲

【教学目标】

1、能力目标：有一定的音色变化、强弱对比，并可以完整的演奏作品；加大音高准确性的训练；能较好的把握乐曲的风格。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解二胡传统乐曲的演奏特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：学会自主练习新作品；明确演奏的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；有意识地锻炼语言表达能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】音乐的风格性及音色的变化。

【难点】弓速的控制，音乐的气息感。

§2.1 风格性练习曲	2学时
§2.2 七声音阶与琶音	2学时
§2.3 传统乐曲	4学时
§2.7 综合练习：观摩或走台	2学时

第三课 复合性技巧训练

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏作品；达到“小快板”速度；音高与节奏的准确率达到80%；有相对

饱满的音色；有一定的强弱对比；可以做出相对清晰的句法与旋律线条感。支撑课程目标1。

2、知识目标：可以自主解决谱面的音高、节奏、指法、弓法、术语含义，准确率达80%及以上。
支撑课程目标2。

3、价值目标：学会自主练习新作品；明确演奏的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；有意识地锻炼语言表达能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】重视左右手在快速片段中的配合；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】较好地运用短分弓与右手手腕，尽可能做到快速片段清晰均匀。

§3.1 复合性技巧训练	2学时
§3.2 纯八度练习	2学时
§3.3 技巧性乐曲	4学时
§3.4 合伴奏	2学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：在本学期教学内容范围内选择2首作品作为考试曲目（其中必选一首练习曲）；能够与其他乐器合作演奏；具有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、知识目标：总结本学期演奏技能要点。支撑课程目标2。

3、价值目标：重视正确演奏理论知识的掌握，并可以做到知其然也知其所以然；重视教学过程中逐渐习得该乐器的教学法；通过自主阅读和课后自学提高艺术修养；理解学习艺术也应具有科学的学习与研究方法。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整并规范地演奏两首作品。

【难点】能够表现出作品的风格；主奏乐器与伴奏乐器之间的配合。

§7.1 考试曲目	1学时
§7.2 合伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%

课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 刘长福. 二胡系统进阶练习曲集[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [2] 张韶, 许讲德, 赵寒阳. 全国二胡演奏考级作品集[M]. 人民音乐出版社, 1997 年.
- [3] 于红梅. 二胡音乐会曲集[M]. 华乐出版社, 2005.
- [4] 赵寒阳. 二胡技法与名曲演奏提示[M]. 华乐出版社, 1999.
- [5] 刘长福. 二胡(中胡、高胡)曲谱[M]. 人民音乐出版社, 2011.

2、参考书目：

- [1] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海音乐出版社, 2000.
- [2] 汪毓和. 中国近现代音乐史[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [3] 郭树芸. 中国音乐鉴赏[M]. 上海人民美术出版社, 2009.
- [4] 李民雄. 民族器乐概论[M]. 上海音乐出版社, 1997.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：陈赛君

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（古筝）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（7），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（7）

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋曼 **课程组成员：**张维

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（古筝方向）的专业必修课，是学习并掌握古筝演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重古筝演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：讲授古筝的历史演变；古筝演奏的正确姿态；古筝演奏的左右手技巧；古筝的九大流派及其特点；古筝传统曲目和现代曲目演奏；以及古筝初级教学理论与方法。

本课程本着发扬和传播民族传统音乐文化的同时，系统训练了古筝表演技能，培养了以古筝表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的弹奏方法。巩固右手基本手型及指尖触弦点。继续加强双手配合能力，左手按音、滑音以及控制力。为提高手速打下基础。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古筝不同流派的音乐风格，进一步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一课 指序练习 (41-50)	第二课 箏曲 《云岭音画》 讲解及练习	第三课 箏曲 《定风波》 讲解及练习	第四课 音乐会 曲目
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	L
课程目标 3	H	L	M	H
课程目标 4	H	L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（古筝）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	指序练习（41-50）	2	30
第二课	箏曲《云岭音画》讲解及练习	4	60
第三课	箏曲《定风波》讲解及练习	4	60
第四课	音乐会曲目	6	90
合计		16	240

第一课 指序练习（41-50）

【教学目标】

- 1、知识目标：通过训练指序，进一步提高手指弹奏速度。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：提高手指的灵活性。支撑课程目标1。

【重点】手指的灵活性。

【难点】手指与手掌的放松。

§1.1 练习快速指序的方法 1学时

§1.2 通过滚动练习和放慢练习，进一步巩固快速指序的练习。 1学时

第二课 箏曲《云岭音画》讲解及练习

【教学目标】

1、知识目标：通过讲解乐曲，了解乐曲的创作背景和表达的情感内容，从而更好的展示乐曲的内涵。支撑课程目标2。

2、能力目标：慢板情感丰富，快板干净清晰，节奏平稳。支撑课程目标1。

【重点】摇弹和双手摇。

【难点】手掌和手腕的放松；乐曲快板的清晰与音色；手掌的稳定性和手指的灵活性

§2.1 了解乐曲的创作背景 0.25学时

§2.2 讲解乐曲的引子 0.75学时

§2.3 讲解乐曲的慢板 0.5学时

§2.4 讲解乐曲的快板 2学时

§2.5 乐曲中爆发力训练 0.5学时

第三课 箏曲《定风波》讲解及练习

【教学目标】

1、知识目标：了解作品的创作背景，重难点训练技巧。支撑课程目标2。

2、能力目标：通过学习的技巧，能够表达出作品内涵。支撑课程目标1。

【重点】特殊技法练习

【难点】力度与速度。

§3.1 乐曲创作背景介绍 0.5学时

§3.2 引子与慢板的音乐处理 1学时

§3.3 快板重点与难点的练习 2学时

§3.4 乐曲的表现力与肢体配合 0.5学时

第四课 音乐会曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：准备音乐会中所演奏的作品。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够在音乐会中呈现最好的演奏状态。支撑课程目标1。

【重点】手掌的稳定性与手指的速度

【难点】乐曲的表现力、感染力与舞台的适应能力

§4.1 选定音乐会中要演奏的曲目	0.5学时
§4.2 复习音乐会中所弹奏的曲目	3学时
§4.3 合奏乐曲伴奏及音乐厅走台	2.5学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心时演奏音乐作品，同时学会相关古筝教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

李萌《中国现代筝曲》（共两册） [M]. 北京，人民音乐出版社，2018. 04

2. 教学参考书

- (1) 高雁《古筝古筝名曲悦读》 [M]. 武汉，湖北科学技术出版社，2020. 6
- (2) 王中山《全国古筝演奏考级作品集》（共三册） [M]. 河南，河南文艺出版社；20016. 7
- (3) 盛秧《中国古筝知识要览》 [M]. 上海，上海，上海音乐出版社 2018. 6
- (4) 项斯华《每日必弹古筝指序练习曲》 [M] . 上海，上海音乐出版社，2010. 03
- (5) 王蔚《中国古筝考级曲集》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2012. 10

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，作品干净清晰，基本功扎实，音乐的张力和肢体的配合恰当，有较好的表现力。	演奏的作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用。	演奏作品基本完整，演奏流畅。能够基本掌握所学知识。	演奏作品不完整，演奏过程中乐曲不流畅。	演奏作品不完整，演奏过程中错误较多，不能够掌握所学的基本技巧。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解与掌握古筝流派，能够较好的弹奏不同流派风格的曲目，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派的特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够弹奏部分流派乐曲，具有基本的人文素养。	不能掌握古筝的流派特点，对作品的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用演奏技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论联系作品演奏，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：宋曼

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇 **课程组成员：**

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（琵琶方向）的专业必修课，是学习并掌握琵琶演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：琵琶的基本构造与发声原理；琵琶艺术发展简史；琵琶演奏的正确姿态；琵琶演奏的左右手技巧；琵琶艺术流派的形成与代表人物；琵琶古今经典作品及重要理论文献；琵琶初级教学理论与方法。

本课程系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的坐姿。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的快速与多样的运用。左手掌握虚音技巧体系的运指。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏琵琶传统与现代乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今琵琶艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 琵琶传统乐曲 (六)	第二课 琵琶现代创作 乐曲 (五)	第三课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	M	M	M
课程目标 3	L	M	M
课程目标 4	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	琵琶传统乐曲（六）	6	45
第二课	琵琶现代创作乐曲（五）	8	60
第三课	演奏实践训练	2	15
合计		16	120

第一课 琵琶传统乐曲（六）

【教学目标】

- 1、知识目标：了解经典传统曲目《霸王卸甲》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《霸王卸甲》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《霸王卸甲》这首作品的所表达的与《十面埋伏》不同的战争情景，体会琵

琶传统武曲的器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《霸王卸甲》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的定调转调和右手扫拂滚奏技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§1.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.2 讲解示范乐曲：《霸王卸甲》第一大段	1.5学时
§1.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§1.4 讲解示范乐曲：《霸王卸甲》第二大段	1学时
§1.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§1.6 讲解示范乐曲：《霸王卸甲》第三大段	1学时

第二课 琵琶现代创作乐曲（五）

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《云想花想》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《云想花想》。支撑课程目标1。

3、价值目标：学会欣赏《云想花想》这首协奏曲，体会乐曲中深刻情感以及民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《云想花想》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.2 讲解示范乐曲：《云想花想》第一大段	1学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.4 讲解示范乐曲：《云想花想》第二大段	1学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.6 讲解示范乐曲：《云想花想》第三大段	1学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§2.8 讲解示范乐曲：《云想花想》第四大段	1学时

第三课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《云想花想》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 1学时

§3.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论

课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论
--------	--------------------------	--------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.
- [2] 周谦编著.《琵琶》[M]. 武汉：武汉出版社，2001 年.
- [3] 李光华主编.《琵琶曲谱》（一、二、三、四）[M]. 北京：人民音乐出版社，2004 年.
- [4] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.
- [5] 周红编著.《琵琶传统民间乐曲精选》[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2005 年.
- [6] 阎黎雯编.《中国琵琶名曲荟萃》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [7] 上海琵琶学会编.《中国琵琶考级练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [8] 上海音乐家协会琵琶专业委员会编.《中国琵琶考级曲集》[M]. 上海：上海音乐出版社，2007 年.
- [9] 李佳选编.《琵琶经典名曲集》[M]. 合肥：安徽文艺出版社，2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务以及网络资料进行课前预习，适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用在自主学习练习中。坚实基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。

课程目标 3	了解至少 10 位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 8 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 6 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学习时间：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（中阮方向）的专业必修课，是学习并掌握中阮演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中阮的基本构造与发声原理；中阮艺术发展简史；中阮演奏的正确姿态；中阮演奏的左右手技巧；中阮演奏风格的形成与代表人物；中阮经典作品及重要理论文献；中阮初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融知识性、技能性、实践性、艺术性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的持琴姿势。右手掌握弹挑体系及轮指体系演奏技法的全面能力与方法。左手掌握所有把位的运指与虚音技巧。建立各调音阶概念与优质音色的辨识能力。演奏中阮各种风格的乐曲。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉古今中阮艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解中阮音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合练习曲 (七)	第二课 乐曲学习	第三课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	M	M	M
课程目标 4	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综合练习曲（七）	2	15
第二课	乐曲学习	12	90
第五课	演奏实践训练	2	15
合计		16	120

第一课 综合练习曲（七）

【教学目标】

- 1、知识目标：学习综合练习曲：手指快速练习曲。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】学习新授的综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，以及练习目的，熟练演奏综合练习曲。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法。	0.5学时
§3.2 示范讲解新练习曲：手指快速练习曲	1.5学时

第二课 乐曲学习

【教学目标】	
1、知识目标：了解乐曲《云南回忆》一、三乐章的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。	
2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《云南回忆》。支撑课程目标1。	
3、价值目标：体会《云南回忆》这首作品云南地域的音乐风格，体会民族音乐之美。支撑课程目标4。	
【重点】 掌握并记住《云南回忆》一、三乐章的演奏方法和作品风格。	
【难点】 注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。	
§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.2 讲解示范乐曲：《云南回忆》一乐章前半	1学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.4 讲解示范乐曲：《云南回忆》一乐章后半	1学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.6 讲解示范乐曲：《云南回忆》三乐章前半	1学时
§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§4.8 讲解示范乐曲：《云南回忆》三乐章后半	1学时
§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时
§4.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	2学时

第三课 演奏实践训练

【教学目标】	
1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。	
2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。	
3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。	
【重点】 策划实践机会，演奏《云南回忆》一、三乐章。	
【难点】 学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。	

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时
§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

- 考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。
- 成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
 (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- [1]大连音乐家协会.《林吉良阮曲选》[M].大连出版社,2004.
 [2]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.
 [3]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.
 [4]朴东生,张殿英.《阮考级曲集上册》[M].人民音乐出版社,2016.
 [6]朴东生,张殿英.《阮考级曲集下册》[M].人民音乐出版社,2016.
 [7]刘星.《阮技习谱(1)》[M].上海音乐学院出版社,2015.
 [8]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务以及网络资料进行课前预习,适当结合练习锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用在自主学习练习中。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	较好掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的各调式概念。	掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有各式概念。	初步掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立各调式概念。	未能掌握右手弹挑、轮指演奏方法、左手准确的音位与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号含义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号含义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。

<p>课程目标 4</p>	<p>具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。</p>	<p>具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。</p>	<p>具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的</p>	<p>有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。</p>	<p>没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。</p>
----------------------	--	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郝晶

课程组成员：张媛

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（扬琴方向）的专业必修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：熟悉扬琴音乐作品中的故事背景及人物形象，乐曲《瑶山夜画》《忆事曲》《蝉之舞》《木兰辞》

本课程系统训练了扬琴中级至高级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学习并熟练扬琴演奏中运用的技巧，体会乐曲背景并具备一定表演能力，建立优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外扬琴艺术发展历程，熟练手指与手腕的灵活度，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述， 了解曲 目的写 作背景	第二课 练习扬 琴中的 演奏技 法及作 品的准 备	第三课 《瑶山 夜画》 的演奏 技巧分 析	第四课 《忆事 曲》的 演奏技 巧分析	第五课 《蝉之 舞》的 学习	第六课 《木兰 辞变奏 曲》的 学习	第七课 总结对 比曲目 中的相 同点与 不同点	第八课 复习本 学期的 专业知 识总结 与归纳	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（扬琴）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述，了解曲目的写作背景	1	14
第二课	练习扬琴中的演奏技法及作品的准备	1	14
第三课	《瑶山夜画》的演奏技巧分析	2	28
第四课	《忆事曲》的演奏技巧分析	2	30
第五课	《蝉之舞》的演奏技巧分析	2	30

第六课	《木兰辞变奏曲》的演奏技巧分析	2	15
第七课	总结对比曲目中的相同点和不同点	2	45
第八课	练习不足需要改进的地方，复习本学期学习的知识总结和归纳	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述 了解曲目的写作背景

【教学目标】

1、知识目标：了解曲目的写作背景，明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟悉中外扬琴艺术发展历程；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解曲目的写作背景。

【难点】

§1.0 《瑶山夜画》的创作背景 0.25学时

§1.1 《蝉之舞》《忆事曲》的创作背景 0.5学时

§1.2 《木兰辞变奏曲》的创作背景 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 0.25学时

布置作业及查阅资料。

第二课 练习扬琴中的演奏技巧及作品的准备

【教学目标】

1、知识目标：研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作 支撑课程目标 2。

2、能力目标：建立击弦准确演奏的意识；训练中速运竹演奏的动作和方法；能够辨析音色差异。支撑课程目标1。

3、价值目标：具有一定的科学研究和实际演奏能力 支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住演奏的动作、方法及标准。

【难点】感受琴竹与琴弦的摩擦感与平衡感。

§2.1演奏时情感的带入 0.25学时

§2.2 演奏中肢体动作的体现	0.25学时
§2.3 曲目的完整性	0.25学时
§2.4 布置课后作业：《中央音乐学院海内外考级曲目》（上下册）	0.25学时

第三课《瑶山夜画》的演奏技巧分析

【教学目标】

- 1、知识目标：研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。支撑课程目标3。

【重点】能够完整的演奏全曲，双音的对位

【难点】半音阶及偏音弹奏位置要准确

§3.1 开头引子要轻，像流水一样，慢起渐快。	0.25学时
§3.2 慢板速度要一致，两只手对位准确	0.25学时
§3.3 小快板重音要突出，注意弹轮	0.25学时
§3.4 第三段对位要一致，注意连贯性	0.5学时
§3.5 第四段速度一致，拨弦的技巧熟练	0.5学时
§3.6 轮音密度需要密集	0.25学时

第四课《忆事曲》的演奏技巧分析

【教学目标】

- 1、知识目标：研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。

【重点】完整的演奏全曲，体现本曲表达的风格

【难点】音乐情绪的准确表达

§4.1 细腻的处理乐曲散板	0.5学时
§4.2. 慢板体现庄严稳重	0.5学时
§4.3 快板加强速度与力度，突出主旋律	0.5学时
§4.4 最后控制好速度，注意情绪的变化 演奏全曲	0.5学时

第五课《蝉之舞》的演奏技巧分析

【教学目标】

- 1、知识目标：研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】完整的演奏全曲，熟练技巧

【难点】现代小品风格乐曲的把握

- §5.1 开头灵动，注意技巧的体现0.5学时
- §5.2小快板体现活泼 0.5学时
- §5.3左手反竹，突出右手主旋律 0.5学时
- §5.4掌握本音位，切分节奏的空拍要准确 0.5学时

第六课 《木兰辞变奏曲》的演奏技巧分析

【教学目标】

- 1、知识目标：研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】熟练的弹奏全曲

【难点】背景与音乐相结合

- §6.1 引子由慢渐快，由弱到强 0.5学时
- §6.2 乐曲中段的细节处理 1学时
- §6.3 情绪饱满的演奏全曲 0.5学时

第七课 总结对比曲目中的相同点与不同点

【教学目标】

- 1、知识目标：研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】了解曲目与曲目的相同与不同

【难点】

- §7.1了解《瑶山夜画》 0.25学时
- §7.2了解《忆事曲》 0.25学时
- §7.3了解《蝉之舞》 0.25学时

§7.4了解《木兰辞变奏曲》	0.25学时
§7.5总结相同点与不同点	1学时

第八课 练习不足的地方，知识总结与归纳

- 【教学目标】
- 1、知识目标：研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作 支撑课程目标2。
 - 2、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
 - 3、价值目标：用音乐的教学视角逐步形成学生的科学艺术观 支撑课程目标3。

【重点】归纳不足，勤加练习

【难点】如何高效练习

§8.1注意节奏，双手对位	0.5学时
§8.2注意曲子的情绪体现	0.5学时
§8.3击弦点的准确性重音的体现	0.5学时
§8.4左右手的灵活度，旋律声部的突出	0.5学时

第九课 演奏实践训练

- 【教学目标】
- 1、能力目标：熟练掌握本专业的演奏技术 支撑课程目标1。
 - 2、价值目标：具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。 支撑课程目标3。

【重点】完整的演奏曲目

【难点】如何高效练习

§9.1曲子完整呈现 并进行细节矫正	2学时
--------------------	-----

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质

量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1] 桂习礼《中央音乐学院海内外考级曲目》（上下册）第一版 中央音乐学院出版社 2004

[2] 桂习礼《跟名师学扬琴：学扬琴三十课》第一版 国际文化出版社 2003

[3] 李玲玲《扬琴演奏基础教程》 第一版 安徽文艺出版社 2002

2、参考书目：

[1] 中国民族管弦乐学会《华乐大典·扬琴卷》（套装版3册）第一版 上海音乐出版社 2006

[2] 王文礼《中国扬琴音乐现状及未来发展空间的思考》

[3] 田伟宁 田克俭 《中国现代扬琴发展史》[4] 项祖华《世界扬琴分布概况》

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握轮音与连音的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握轮音与连音的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握轮音与连音的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握轮音与连音的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握轮音与连音的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：郝晶

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY282

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐Ⅲ（笙）》（7）是音乐表演（笙方向）本科专业核心课程的阶段性课程。笙是我国为数不多的植根于本土的中国民族乐器种类，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而笙作为土生土长的民族乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授笙的历史演变、基本技术技巧、演奏、舞台表演、传统音乐等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握笙演奏的演奏方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

本课程为阶段性课程，在《器乐Ⅲ（笙）》（6）的基础上加大联练习难度和强度，演奏难度有一定提升，技巧要求有相应提升。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标使学生基本具备七至十级演奏能力，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧等。在掌握基本演奏方法的基础上，继续加强熟练化对技巧的运用，增强演奏能力，加强基本工地训练，能够熟练运用所学技巧。

2、具体目标

课程目标 1：继续巩固基本功训练，加大练习力度和强度，使演奏能力能够有一定提升。

课程目标 2：对于技巧的学习，要加强熟练程度并能合理运用。

课程目标 3：能够演奏七至十级难度作品，把握好乐曲或作品的风格及技术要点

课程目标 4：对演奏作品要有一定理解能力，能够运用多种手段核能力把七至十级作品演奏完整

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、基本知识、基本技巧	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的的基本演奏方法	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握笙专业的的基本演奏技能，3.2 了解笙专业的的基本理论知识	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的自主学习能力，具有一定的音乐审美鉴别能力	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	六 第一部分 基本演奏技巧及 方法	第二部分 七至十级传统 演奏曲目	第三部分 七至十级键 笙曲目	第四部分 重奏曲目
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	基本演奏方法及技巧	6	14
第二部分	七至十级传统演奏曲目	12	14
第三部分	七至十级键笙曲目	10	28
第四部分	重奏曲目	4	30
合计		32	86

第一部分基本演奏方法及技巧

【教学目标】

1、知识目标：通过学习笙的基本演奏方法，让学生了解并掌握笙的演奏方式，演奏姿势，表演等舞台表演要素。支撑课程目标1。

2、能力目标：达到七至十级演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】达到七至十级演奏能力，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 基本演奏技巧及方法的标准化示范及学习 2学时

§1.1 基本演奏技巧：拨舌 2学时

§1.2 演奏方法（指颤）示范、讲解 2学时

第二部分气七至十级传统演奏曲目

【教学目标】

1、知识目标：了解部分七至十级曲目的演奏方法及能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。

【重点】演奏能力，综合运用气息、手指、舌的技巧。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 《笙歌》演奏及技巧 2学时

§2.2 《冬猎》演奏及技巧	5学时
§2.3 《昭君和亲》演奏及技巧	5学时

第三部分五级键笙曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：学会七至十级键笙曲目演奏所需要的方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：达到七至十级键笙演奏能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：手指、气息的合理运用。支撑课程目标3。

【重点】演奏能力

【难点】科学的训练方法

§3.1 《轻骑兵》演奏及技巧	5学时
§3.2 《维吾尔人之歌》演奏及技巧	5学时

第四部分重奏曲目

【教学目标】

- 1、知识目标：完整演奏部分合奏曲目。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：有合作意识，具备合作能力。支撑课程目标1。

【重点】合作能力

【难点】具备一定音乐素养

§4.1 《春舞》演奏及技巧	2学时
§4.2 《庆丰收》演奏及技巧	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主、以对比、音乐鉴赏等手段为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2. 注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第 1 册), 首都大学出版社, 2008 年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] .长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY282

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐Ⅲ（唢呐）》是音乐表演（唢呐方向）本科专业的专业核心课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程是一门系统地讲授唢呐的历史演变、基本技巧、风格分析、舞台表演、乐曲处理等基本教学法及内容的课程，发扬和传播民族传统音乐文化、掌握吹奏唢呐的科学方法、技巧和基本理论知识、培养学生演奏能力、舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握唢呐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事唢呐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握唢呐的发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和

不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备唢呐专业的基本教学能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具备较强的舞台能力。

课程目标 4：学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 5：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 基本掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握唢呐专业的基本演奏技能和教学技能 3.2 了解唢呐演奏知识的基本理论和基本技巧	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的实际操作能力，具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的分析鉴别能力和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 高难度山东风格乐曲学习	第二部分 高难度河南风格乐曲学习	第三部分 协奏曲风格作品学习	第四部分 西方音乐移植作品学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐III（7）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	高难度山东风格乐曲学习	3	14
第二部分	高难度河南风格乐曲学习	3	14
第三部分	协奏曲风格作品学习	5	28
第四部分	西方音乐移植作品学习	5	30
合计		16	86

第一部分 高难度山东风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对高难度山东风格乐曲的学习，使学生进一步掌握山东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品的演奏与分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握山东风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生山东风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

- | | |
|------------------------|------|
| §1.0 高难度山东风格乐曲《六字开门》简介 | 1 学时 |
| §1.1 乐曲《六字开门》的难点乐句讲解 | 1 学时 |
| §1.2 乐曲《六字开门》的演奏处理 | 1 学时 |

第二部分 高难度河南风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对高难度河南风格乐曲的学习，使学生进一步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品的演奏与分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握河南风格乐曲中特殊音、特殊技巧的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比高难度河南风格乐曲与其他风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§2.1 高难度河南风格乐曲《豫西二八板》简	0.5 学时
§2.2 乐曲《豫西二八板》难点乐句的演奏讲解	1 学时
§2.3 乐曲《豫西二八板》的演奏处理	1.5 学时

第三部分 协奏曲风格作品学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对协奏曲风格乐曲的学习，使学生初步掌握协奏曲乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握协奏曲风格作品的技巧运用、演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比协奏曲风格乐曲与传统风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生协奏曲风格音乐的演奏与分析能力

【难点】协奏曲篇幅大，演奏时间长，对学生基本功是一个挑战

§3.1 协奏曲风格乐曲《梁山随想》简介	1学时
§3.2 作品难点和常用技巧的讲解	1 学时
§3.3 乐曲《梁山随想》演奏处理	3 学时

第四部分 西方音乐移植作品学习

【教学目标】

- 1、知识目标：初步掌握西方音乐作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：进一步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】提高学生西方音乐的演奏与分析能力

【难点】音准及风格的把控

§4.1 西方音乐移植作品《查尔达斯》简介	1 学时
§4.2 作品《查尔达斯》难点讲解	1 学时
§4.3 作品《查尔达斯》演奏处理	3 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树荟、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

竹笛是艺术学院音乐表演专业学生的一门专业主干课程，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科，是培养和发展竹笛独奏、合奏专业人才及教学人才的重要课程。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对学生发展音乐才能，提高音乐表现力，培养音乐演奏能力具有重要的作用。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有较好的演奏能力和基础竹笛教学能力。能胜任相关小型音乐团体及各类艺术实践中所需的演奏工作和中小学音乐教学及社会艺术培训工作等。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法(如：颤、叠、打、赠、垛音、圆滑音等)的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4)、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课	第二课	第三课	第四课	第五课	第六课	第七课	第八课	第九课
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

课程目标	综述	竹笛演奏的基本原理	基础气息训练	竹笛演奏的基本指法训练	竹笛演奏的音准训练	气、指、舌结合训练及传统作品演奏技巧	音头训练及传统作品音乐处理	颤叠打赠及传统作品音乐表现	演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综述	1	14
第二课	竹笛演奏的基本原理	1	14
第三课	基础气息训练	2	28
第四课	竹笛演奏的基本指法训练	2	30
第五课	竹笛演奏的音准训练	2	30
第六课	气、指、舌结合训练及传统作品演奏技巧	1	15
第七课	音头训练及传统作品音乐处理	3	45
第八课	颤叠打赠及传统作品音乐表现	2	30
第九课	初级综合训练及舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 综述 竹笛演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习竹笛演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.1 曲笛长音的训练	0.25学时
§1.2 曲笛颤音的训练	0.25学时
§1.3 练习曲第十一条	0.25学时
§1.4 正确的音色与手型	0.25学时

第二课 竹笛演奏的基本原理

【教学目标】

了解竹笛演奏的口风，口劲角度；掌握正确的呼吸方法。

【重点】长音练习

【难点】高低八度练习

§2.1 音色的认识	0.25学时
§2.2 C笛的长音与技巧练习	0.25学时
§2.3 《姑苏行》中音色的训练	0.25学时
§2.4 《水乡船歌》中音色的训练	0.25学时

第三课 基础气息训练

【教学目标】

了解竹笛演奏的口风，口劲角度；掌握正确的呼吸方法。

【重点】长音练习

【难点】高低八度练习

§3.1 《帕米尔的春天》学习	2学时
§3.2 《三五七》慢板	2学时

§3.3	《灞桥》快板	2学时
§3.4	《汇流》全曲训练	1学时

第四课 竹笛演奏的基本指法训练

【教学目标】

了解竹笛演奏中各指法符号；掌握正确手型方法。

【重点】小工调、正宫调指法训练

【难点】作品视奏

§ 4. 1	小工调（筒音作 5）指法练习	1 学时
§ 4. 2	左手基础练习	1学时
§ 4. 3	右手基础练习	1学时
§ 4. 4	双吐基础练习	1学时

第五课 竹笛演奏的音准训练

【教学目标】

通过音程对比、对风门角度的调节，养成科学的音准思维习惯，提高学生竹笛演奏的音准。

【重点】调节风门角度及手型

【难点】音程对比训练

§5.1	《幽兰逢春》训练	2学时
§5.2	《三五七》慢板	2学时
§5.3	《灞桥》快板	2学时
§5.4	《红高粱》全曲训练	1学时
§5.5	《方竹》背谱演奏	1学时

第六课 不同音位训练及传统作品演奏技巧

【教学目标】

了解基本D调定弦中顺指逆指的组合；掌握传统作品演奏技巧。

【重点】顺指指法组合与逆指指法组合

【难点】传统作品演奏（一）

§6.1	《行街》预习	2学时
§6.2	《喜相逢》慢板练习	2学时
§6.3	《跑早船》练习	2学时
§6.4	《京调》全曲训练	1学时
§6.5	所有乐曲背谱演奏	1学时

第七课 气、指、舌结合训练及传统作品音乐处理

【教学目标】

练习气、指、舌的技巧；掌握传统作品的音乐处理方式。

【重点】气、指、舌的技巧组合

【难点】传统作品音乐处理（二）

§7.1	《三五七》叠音的运用	2学时
§7.2	《水乡船歌》打音的运用	2学时
§7.3	《春潮》颤音的运用	2学时
§7.4	《咏春》赠音的运用	1学时
§7.5	《汇流》慢板中的江南丝竹技巧运用	1学时

第八课 颤叠打赠训练及传统作品音乐表现

【教学目标】

了解几种常见的基本技巧；掌握正确的技巧方法并运用于传统作品的音乐表现中。

【重点】颤音、叠音、打音、赠音的技法

【难点】传统作品音乐表现

§8.1	《春到湘江》钢琴伴奏	2学时
§8.2	《红高粱》训钢琴伴奏	2学时
§8.3	《牧民新歌》吐音训练	2学时
§8.4	《燕归来》历音训练	1学时
§8.5	《大漠》全曲背谱演奏	1学时

第九课 初级综合技巧训练及舞台艺术实践

【教学目标】

将本学期所学演奏技巧进行综合训练，强化巩固掌握所学技术，通过舞台艺术实践，初步实现学生对作品演奏的完整性和舞台独奏感的建立。

【重点】初级综合技巧训练

【难点】舞台艺术实践

§9.1	《鸬鹚飞》钢琴伴奏	2学时
§9.2	《红高粱》钢琴伴奏	2学时
§9.3	《春到湘江》钢琴伴奏	2学时
§9.4	《牧民新歌》钢琴伴奏	1学时
§9.5	《大漠》钢琴伴奏	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），

平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ①《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ②《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ①《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ②《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（7），英文名称：Musical Instruments Ⅲ（7）

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）（打击乐）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅲ（打击乐）》属于音乐表演专业核心课。学生通过在校四年学习国内外不同风格与流派的打击乐作品，牢固掌握打击乐的演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其成为能在专业文艺团体，艺术院校等相关部门工作的专业人才。打击乐专业学生，一年级必须打下良好的基础（好的视奏能力和扎实的基本功）。二年级学生在学习常用演奏技巧的同时能够演奏初级独奏曲。三年级学生重点学习中等难度的曲目，并加进特色技巧的练习。四年级学生主要学习难度较高的各种风格的合奏、独奏曲目。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程的总目标是使学生了解世界打击乐音乐文化，熟练掌握打击乐专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备从事打击乐专业课程教学、专业演奏、二度创作等能力，培养学生合作能力、个人能力以及舞台实践能力。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、

教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

熟练掌握各种打击乐器（大堂鼓，排鼓，小军鼓，架子鼓，定音鼓等）的演奏技巧。学习演奏一定难度独奏曲的同时，还要配合乐团排练完成合奏曲目。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；了解中外打击乐艺术发展历程，熟悉各种音乐风格。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、	课程目标 3 课程目标 4

	勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	
--	--------------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 毕业曲目 1	第二课 毕业曲目 2	第三课 演奏实践 训练（1）	第四课 演奏实践 训练（2）
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M		
课程目标 3	L	L		
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（打击乐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	毕业曲目 1	4	45
第二课	毕业曲目 2	4	45
第三课	演奏实践训练（1）	4	45
第四课	演奏实践训练（2）	4	45
合计		16	180

第一课 毕业曲目1

【教学目标】

- 1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：明确毕业音乐会的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持

以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】较完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪。

§1.1 制定毕业音乐会曲目	0.5学时
§1.2 毕业曲目1：初步解决技术问题	1.5学时
§1.3 毕业曲目1：反馈并提升	2学时

第二课 毕业曲目2

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：明确毕业音乐会的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】较完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪。

§2.1 毕业曲目1：初步解决技术问题	2学时
§2.2 毕业曲目1：反馈并提升	2学时

第三课 演奏实践训练（1）

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏作品。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整地演奏两首不同风格的作品。

【难点】能够克服紧张情绪，在舞台上发挥正常水平。

§3.1 合伴奏	2学时
----------	-----

第四课 演奏实践训练（2）

【教学目标】

- 1、能力目标：在首次走台之后发现问题，继续练习，争取更高质量完成演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：反复枯燥练习，锻炼更加坚强的意志力。课程目标4。

【重点】提升舞台表演水平。

【难点】能够克服紧张情绪，在舞台上发挥正常水平。

§4.1 再次练习

2学时

§4.2 再次走台

2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册）[M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12
- (2) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》[M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

2、参考书目：

- (1) 李真贵 《民族打击乐》[M]. 北京，人民音乐出版社，1999. 3
- (2) 米切尔 彼得《小军鼓教程》[M]. 美国，国外原版引进，1994. 03
- (3) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》[M]. 英国，国外原版引进，2008. 1
- (4) RSL 《ROCK SCHOOL》[M]. 英国，国外原版引进，2008. 01
- (5) 汤米 艾格《律动精华》[M]. 美国，国外原版引进，1999. 04
- (6) 吉尔特 博霍夫《小军鼓独奏曲集》[M]. 美国，国外原版引进，1999. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（7），英文名称：Musical Instruments III（7）

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）（大提琴）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（大提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握大提琴演奏技能及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学音乐表演专业的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，后者注重音乐理论与艺术素养的构建。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：大提琴演奏技巧的提高；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外艺术流派与代表人物；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴初级至中级的演奏技能，培养了以大提琴演奏为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以大提琴演奏技能训练为核心，舞台表演为教学成果，相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，一方面要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，另一方面要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力。树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

师生共同制定适合学生演奏能力的毕业音乐会曲目。曲目应注重风格差异；侧重演奏的完整性；培养舞台表现力；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地综合应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐表演理论体系。广泛欣赏经典音乐作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读和视唱乐谱；具有更强的独立思考、分析乐谱、解决问题的能力。

课程目标 3:

学生能够建立良好的人文素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；树立积极向上的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，锻炼思维，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质。积极接触社会、观察社会，主动了解信息时代对音乐表演人才的新需求，思考个人发展方向，培养专业技能输出能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 毕业曲目 1	第二课 毕业曲目 2	第三课 演奏实践 训练 (1)	第四课 演奏实践 训练 (2)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M		
课程目标 3	L	L		
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	毕业曲目 1	4	45
第二课	毕业曲目 2	4	45
第三课	演奏实践训练 (1)	4	45
第四课	演奏实践训练 (2)	4	45
合计		16	180

第一课 毕业曲目1

【教学目标】

- 1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：明确毕业音乐会的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】较完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪。

§1.1 制定毕业音乐会曲目

0.5学时

§1.2 毕业曲目1: 初步解决技术问题

1.5学时

§1.3 毕业曲目1: 反馈并提升

2学时

第二课 毕业曲目2

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：明确毕业音乐会的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】较完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪。

§2.1 毕业曲目1: 初步解决技术问题

2学时

§2.2 毕业曲目1: 反馈并提升

2学时

第三课 演奏实践训练（1）

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏作品。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。

2、价值目标：掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整地演奏两首不同风格的作品。

【难点】能够克服紧张情绪，在舞台上发挥正常水平。

§3.1 合伴奏

2学时

§3.2 走台：查找问题

2学时

第四课 演奏实践训练（2）

【教学目标】

1、能力目标：在首次走台之后发现问题，继续练习，争取更高质量完成演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：反复枯燥练习，锻炼更加坚强的意志力。课程目标4。

【重点】提升舞台表演水平。

【难点】能够克服紧张情绪，在舞台上发挥正常水平。

§4.1 再次练习 2学时

§4.2 再次走台 2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) [德] J.J.F.Dotzauer,[德] Johannes Klingenberg.《大提琴练习曲教程》(第3册), 海尔特尔音乐出版社, 1960 年.

(2) 中央音乐学院考级委员会.《中央音乐学院海内外大提琴考级教程》(第1册), 人民音乐出版社, 2004 年.

2、参考书目：

- [1] [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
[2] 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
[3] 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年
[4] 宗柏.《大提琴演奏艺术 300 年: 名家、名曲》, 华乐出版社, 2004 年.
[5] 宗柏, 王凤岐.《怎样提高大提琴演奏水平》, 华乐出版社, 2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ（7），英文名称：Musical Instruments III（7）

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 课程组成员：沈雪雪

二、课程简介：

器乐Ⅲ是音乐表演专业（小提琴方向）的专业必修课，是学习并掌握大提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演类别中的组成部分。现代小提琴起源于意大利的克雷莫纳，距今已有 400 多年的历史，小提琴艺术在素有“礼乐之邦”美称的我国得到了很大的发展。并且凭借特有的风格与特点被人们称为“乐器王后”，在现代交响乐队中占有不可替代的地位，也具有较难的演奏技术。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：小提琴演奏的正确姿势；小提琴演奏的左右手技巧；小提琴的基本构造与发声原理；小提琴艺术中外发展简史；小提琴中外艺术流派的形成与代表人物；小提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了小提琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知

识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏技巧演奏法的深入讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴中高级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2：

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3：

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3

综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4
------	---	------------------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第一 课 综 述	第二 课 弓速变 化训练	第三 课 综合双 音演奏 技巧	第四 课 一三五 把位换 把综合 训练	第五 课 三升三 降内的 大调音 阶琶音 训练	第六 课 跨指换 把训练	第七 课 力 度变化 与不同 时期的小提琴 艺术	第八 课 弹跳弓 与不同 时期的小提琴 艺术	第九 课 演奏实 践训练
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（小提琴）》总学时分配列表

章	内容	授课	课外自主学习最少 学时（练琴、查阅资料）
---	----	----	-------------------------

节		学时	
第一课	综述	1	14
第二课	弓速变化训练	1	14
第三课	综合双音演奏技巧	2	28
第四课	一三五把位换把综合训练	2	30
第五课	三升三降内的大调音阶琶音训练	2	30
第六课	跨指换把训练	2	15
第七课	力度变化与不同时期的小提琴艺术	2	45
第八课	弹跳弓与不同时期的小提琴艺术	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生假期的练习情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 假期的学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 通过学生回课，了解当前学习状态与知识掌握程度 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课弓速变化训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习不同弓速变化的演奏法。支撑课程目标2。

2、能力目标：通过训练不同弓速变化的弓法技巧，具备做出渐强渐弱以及各种力度标记的能力。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握不同弓速变化的弓法演奏技巧。

【难点】体会弓速变化时的弓弦接触点与音色。

§2.1 正确的弓速变化演奏方法	0.25学时
§2.2 弓速变化时弓段与弓压的关系	0.5学时
§2.3 相关技巧训练与练习曲中的专项训练	0.25学时

第三课 综合双音演奏技巧

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确运用三六八度双音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：演奏综合双音时手型的迅速转化。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考综合双音演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的三度六度八度双音演奏的技巧。

【难点】：左右手配合下双音演奏的稳定发音与正确音准。

§ 3.1 正确三度与六度与八度双音手型的确立	0.5学时
§ 3.2 综双音换弦换把训练	0.5学时
§ 3.3 三度双音转6度双音的演奏动作的详细讲解与示范	0.5学时
§ 3.4 双音演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法	0.5学时

第四课 一三五把位换把综合训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习一三五把位不同指位排列及换把技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的左手持琴按指手型、建立指位组合的概念、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4。

【重点】：几种不同指位的手型讲解及训练。

【难点】：一三五换把指位综合练习，保证手型框架的稳定。

§4.1 不同把位指位的演奏方法	0.5 学时
------------------	--------

§4.2一三五把位连续换把时手型的保持与正确的手臂手腕动作	0.5 学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 三升三降内的大调音阶琶音训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习三升三降内的大调音阶与琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本能力。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过大小调色彩的基本了解、以及音阶与琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】发音的方式与左右手的配合

§5.1 音阶与琶音中的快速换把训练训练	1 学时
§5.2 左右手配合练习	0.5学时
§5.3 音阶与琶音中的快速连弓换弦训练	0.5学时
§5.4 不同音阶与琶音中的调性色彩的对比	1 学时

第六课 跨指换把训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确演奏音程跨度大的音程以及非常规手型的换把。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握跨指换把的基本动作、学会跨指换把的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立跨指换把演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的跨指换把演奏的技巧。

【难点】：左右手配合下跨指换把的稳定发音与正确音准。

§3.1伸张指、不同琴弦跨指的正确手型的确立	0.5学时
§3.2 跨指换把的基本动作与中间音	0.5学时
§3.3 连续跨指换把训练与演奏动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4 跨指换把演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法	0.5学时

第七课 力度变化与不同时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：力度变化的演奏技巧。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握演奏不同力度时，左右手的正确动作。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过了解不同时期小提琴演奏家的演奏风格，理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】力度变化的正确演奏方法与中国音乐作品中力度的表达。

【难点】力度训练过程中，弓速弓压控制不当的问题。

- | | |
|------------------------------------|-------|
| §6.1 结合中国的小提琴作品，引出音乐作品中应用较多的力度变化技巧 | 0.5学时 |
| §6.2 错误力度变化演奏的常见问题 | 0.5学时 |
| §6.3 正确力度变化训练的基本方法 | 0.5学时 |
| §6.4 结合练习曲与乐曲进行讲解与练习 | 0.5学时 |

第八课 弹跳弓与不同时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：弹跳弓的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：掌握弹跳弓演奏方法。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过结合不同时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】弹跳弓训练与浪漫主义时期的小提琴艺术

【难点】演奏弹跳弓时容易发出出现节奏不稳、控制不住的问题。

- | | |
|-------------------------|-------|
| §7.1 弹跳弓在古典与浪漫主义时期音乐的运用 | 0.5学时 |
| §7.2 弹跳弓演奏的基本方法 | 0.5学时 |
| §7.3 手腕手指动作的正确讲解 | 0.5学时 |
| §7.4 弹跳弓演奏时出现的常见问题与解决方法 | 0.5学时 |

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：练习曲与不同时期不同风格的音乐作品（包括中国乐曲）的演奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4。
- 3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程

目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解小提琴演奏中不同时期不同风格体裁的具有代表性的作品。

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏不同风格体裁的音乐作品。

§9.1 曲目背景与作曲家的基本了解	0.25学时
§9.2 基本要素的学习：音准、节奏、旋律等	0.5学时
§9.3 演奏技巧与乐曲划分与音乐符号的演奏（强弱、重音、顿弓等）	0.5学时
§9.4 舞台演奏技巧的讲解与丰富音乐表现力的方法	0.25学时
§ 9.5初步形成自己的演奏风格	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
[2] 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
[3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
[4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
[5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
[2] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年

- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年
- [12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅲ（7）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅲ，英文名称：Musical Instruments Ⅲ

课程编码：0601ZY282

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐Ⅲ（6）（二胡）

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈赛君 **课程组成员：**许多军

二、课程简介

器乐Ⅲ是音乐表演专业（二胡方向）的专业必修课，是学习并掌握二胡演奏技能与方法及其相关理论知识的一门核心课程，是艺术学领域音乐表演专业类别的组成部分。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡艺术流派的形成与代表人物；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅲ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。毕业时，不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，还要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，并树立科学艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

师生共同制定适合学生演奏能力的毕业音乐会曲目。曲目应注重风格差异；侧重演奏的完整性；培养舞台表现力；能够将已掌握的演奏技术恰如其分地综合应用。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐知识体系。广泛欣赏音乐作品，不断提高音乐审美水平；能够规范视唱乐谱；具有更强的独立思考、分析乐谱、解决问题的能力。

课程目标 3:

学生能够建立完备的人文科学素养。理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；树立积极正面的价值观与人生观；理解艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，锻炼思维，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

学生能够具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养有效管理时间的自主性和自控力；培养不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质。积极接触社会、观察社会，主动了解信息时代对音乐表演人才的新需求，思考个人发展方向，培养专业技能输出能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏能力	2.2 熟练掌握本专业的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2 课程目标 3
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 毕业曲目 1	第二课 毕业曲目 2	第三课 演奏实践 训练（1）	第四课 演奏实践 训练（2）
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M		
课程目标 3	L	L		
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅲ（7）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 （练琴、查阅资料）
第一课	毕业曲目 1	4	84
第二课	毕业曲目 2	4	84
第三课	演奏实践训练（1）	4	84
第四课	演奏实践训练（2）	4	84
合计		16	336

第一课 毕业曲目1

【教学目标】

- 1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：明确毕业音乐会的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】较完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪。

§1.1 制定毕业音乐会曲目	0.5学时
§1.2 毕业曲目1：初步解决技术问题	1.5学时
§1.3 毕业曲目1：反馈并提升	2学时

第二课 毕业曲目2

【教学目标】

- 1、能力目标：可以完整演奏该曲目。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：明确毕业音乐会的评价标准；掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】较完整连贯地演奏；可以一定程度上兼顾娴熟技巧与艺术表达。

【难点】克服舞台表演的紧张情绪。

§2.1 毕业曲目2：初步解决技术问题	2学时
§2.2 毕业曲目2：反馈并提升	2学时

第三课 演奏实践训练（1）

【教学目标】

- 1、能力目标：可以完整演奏作品。乐谱准确率达80%及以上，速度达原速的70%及以上。可以与其他乐器配合演奏。有一定的音乐表现力。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：掌握一定的练习方法并形成固定的练琴习惯；坚持以科学的学习方法与研究方法不断提高艺术修养和文化底蕴；培养团队意识，面对复杂状况具有一定的协调沟通能力。支撑课程目标3、课程目标4。

【重点】完整地演奏两首不同风格的作品。

【难点】能够克服紧张情绪，在舞台上发挥正常水平。

§3.1 合伴奏	2学时
§3.2 走台	2学时

第四课 演奏实践训练（2）

【教学目标】

- 1、能力目标：能发现问题，尝试解决问题，争取更高质量完成演奏。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：反复枯燥练习，锻炼更加坚强的意志力。课程目标4。

【重点】提升舞台表演水平。

【难点】能够克服紧张情绪，在舞台上发挥正常水平。

§4.1 合伴奏 2学时

§4.2 再次走台 2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、

课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 刘长福. 二胡系统进阶练习曲集[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [2] 张韶, 许讲德, 赵寒阳. 全国二胡演奏考级作品集[M]. 人民音乐出版社, 1997 年.
- [3] 于红梅. 二胡音乐会曲集[M]. 华乐出版社, 2005.
- [4] 赵寒阳. 二胡技法与名曲演奏提示[M]. 华乐出版社, 1999.
- [5] 刘长福. 二胡(中胡、高胡)曲谱[M]. 人民音乐出版社, 2011.

2、参考书目：

- [1] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海音乐出版社, 2000.
- [2] 汪毓和. 中国近现代音乐史[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [3] 郭树芸. 中国音乐鉴赏[M]. 上海人民美术出版社, 2009.
- [4] 李民雄. 民族器乐概论[M]. 上海音乐出版社, 1997.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题

的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 90% 及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、调式非常鲜明、有较强音乐表现力。	较好掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、调式比较鲜明、有较好音乐表现力。	掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、能辨出调式，音乐表现力一般。	初步掌握所学演奏技巧、音高与节奏准确率达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、音高与节奏准确率不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解 5 位及以上中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解 4 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解 3 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解 2 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不了解任何作曲家或演奏家的基本情况，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的理论知识运用于演奏。	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：陈赛君

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（1），英文名称：Chamber Music Training （1）

课程编码：0601ZY236

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业(器乐方向)

课程性质：专业必修课

先修课程：器乐III

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

二、课程简介

室内乐训练是音乐表演（器乐方向）的一门专业必修课程。室内乐（重奏）是介于独奏与合奏的一种音乐表演的中间形式，要求学生既要有一定的独奏技巧，也要有一定的合作意识和较强的配合能力。

本课程的主要内容是学习室内乐演奏的基本技能与方法。引导并训练学生如何将专业主科（器乐III）所习得的独奏技能，运用于与其他演奏者（乐器）的合作表演。在课程中，一方面训练学生视奏、音准、节奏、速度、听觉等演奏技术问题，另一方面也培养学生团队合作的意识和能力，同时积累和丰富优秀室内乐作品，提高音乐审美水平，拓宽艺术视野。

本课程与器乐III和乐队训练课程共同形成了主科独奏-室内乐重奏-乐团合奏的音乐表演（器乐方向）教学训练体系，全方位培养学生的演奏能力，为其毕业后从事器乐演奏和教学工作打下良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程以训练多声部合作演奏能力为核心，以艺术实践为主要教学成果，以相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程一方面要求学生掌握一定的室内乐演奏技能，另一方面还要求具备相应的室内乐艺术实践的组织能力与经验，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，提升团队合作、沟通交流的工作能力，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握室内乐（重奏）的基础演奏技能和方法。能够看指挥数拍子；能够把握比较稳定的节奏与音高；能够具备多声部合作意识；能够理解个人在重奏中的位置和作用；能够演奏不同风格的室内乐作品；能够具有一定的音乐表现力。

课程目标 2:

具有良好的音乐学科素养和深厚的人文情怀。通过丰富的民族室内乐作品，深入了解我国优秀传统文化，提升文化自信；通过尝试近现代作品，了解学科发展趋势；通过接触风格迥异的作品，理解和尊重文化艺术多样性，并认识民族音乐与社会生活、历史文化、民族风俗的内在关联。

课程目标 3:

培养适应终身发展的必备品格和关键能力。培育发扬和传承我国优秀传统音乐文化的强烈愿望；在艺术实践和集体排练中培育良好沟通协调能力和团队合作精神；逐步掌握为他人排练小型合重奏的方法和能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
专业能力	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 2.2 熟练掌握室内乐的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 音准训 练	第二课 节奏训 练	第三课 综合训 练 1	第四课 综合训 练 2	第五课 综合训 练 3	第六课 初级曲 目 1	第七课 初级曲 目 2	第八课 初级曲 目 3
	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2		L	L	L	L	L	L	L
课程目标 3			M	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	音准训练	4	2
第二课	节奏训练	4	6
第三课	综合训练 1	4	6
第四课	综合训练 2	4	6
第五课	综合训练 3	4	6
第六课	初级曲目 1	4	6
第七课	初级曲目 2	4	6
第八课	初级曲目 3	4	6
合计		32	44

第一课 音准训练

【教学目标】

- 1、知识目标：建立多声部演奏的概念及相互配合的意识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确授课形式；同时了解学生的综合能力。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

- | | |
|---|-----|
| §1.1 沟通交流 入校前学习情况 | 1学时 |
| §1.2 专业展示 演奏实际水平与能力 | 1学时 |
| §1.3 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 1学时 |

§1.4 校音，所有乐器按照442标准校对 1学时

第二课 节奏训练

【教学目标】

1、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。

【重点】统一速度的不同节奏型训练。

【难点】准确的节奏对位。

§2.1 分声部节奏训练 1学时

§2.2 乐器组节奏训练 1学时

§2.3 集体节奏训练 1学时

§2.4 布置课后作业：对照节拍器进行不同速度的节奏训练 1学时

第三课 综合训练1

【教学目标】

1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。

2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。

3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 校音 1学时

§3.2 音准训练 2学时

§3.3 节奏训练 1学时

第四课 综合训练2

【教学目标】

1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。

2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。

3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§4.1 校音	1学时
§4.2 音准训练	2学时
§4.3 节奏训练	1学时

第五课 综合训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 校音	1学时
§5.2 音准训练	2学时
§5.3 节奏训练	1学时

第六课 初级曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§6.1 分谱练习	2学时
§6.2 全体练习	2学时

第七课 初级曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§7.1 分谱练习

2学时

§7.2 全体练习

2学时

第八课初级曲目3

1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。

2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。

3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§8.1 分谱练习

2学时

§8.2 全体练习

2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。

课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。
--------	------------------------------	------------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 李恒.《中国民族管弦乐合奏曲集》，人民音乐出版社，1995 年
- (2) 王慧芳.《民族管弦乐合奏》，浙江大学出版社出版社，2012 年.

2、参考书目：

- (1)杨鸿年.《乐队训练学》(上、下), 高等教育出版社，2006 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（2），英文名称：Chamber Music Training （2）

课程编码：0601ZY237

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业（器乐方向）

课程性质：专业必修课

先修课程：室内乐训练（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

二、课程简介

室内乐训练是音乐表演（器乐方向）的一门专业必修课程。室内乐（重奏）是介于独奏与合奏的一种音乐表演的中间形式，要求学生既要有一定的独奏技巧，也要有一定的合作意识和较强的配合能力。

本课程的主要内容是学习室内乐演奏的基本技能与方法。引导并训练学生如何将专业主科（器乐Ⅲ）所习得的独奏技能，运用于与其他演奏者（乐器）的合作表演。在课程中，一方面训练学生视奏、音准、节奏、速度、听觉等演奏技术问题，另一方面也培养学生团队合作的意识和能力，同时积累和丰富优秀室内乐作品，提高音乐审美水平，拓宽艺术视野。

本课程与器乐Ⅲ和乐队训练课程共同形成了主科独奏-室内乐重奏-乐团合奏的音乐表演（器乐方向）教学训练体系，全方位培养学生的演奏能力，为其毕业后从事器乐演奏和教学工作打下良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程以训练多声部合作演奏能力为核心，以艺术实践为主要教学成果，以相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程一方面要求学生掌握一定的室内乐演奏技能，另一方面还要求具备相应的室内乐艺术实践的组织能力与经验，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，提升团队合作、沟通交流的工作能力，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握室内乐（重奏）的基础演奏技能和方法。能够看指挥数拍子；能够把握比较稳定的节奏与音高；能够具备多声部合作意识；能够理解个人在重奏中的位置和作用；能够演奏不同风格的室内乐作品；能够具有一定的音乐表现力。

课程目标 2:

具有良好的音乐学科素养和深厚的人文情怀。通过丰富的民族室内乐作品，深入了解我国优秀传统文化，提升文化自信；通过尝试近现代作品，了解学科发展趋势；通过接触风格迥异的作品，理解和尊重文化艺术多样性，并认识民族音乐与社会生活、历史文化、民族风俗的内在关联。

课程目标 3:

培养适应终身发展的必备品格和关键能力。培育发扬和传承我国优秀传统音乐文化的强烈愿望；在艺术实践和集体排练中培育良好沟通协调能力和团队合作精神；逐步掌握为他人排练小型合重奏的方法和能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
专业能力	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 2.2 熟练掌握室内乐的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 音准节 奏混合 训练	第二课 综合训 练 1	第三课 综合训 练 2	第四课 综合训 练 3	第五课 初级曲 目 1	第六课 初级曲 目 2

课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	L	L	M	M
课程目标 3	L	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	音准节奏混合训练	4	4
第二课	综合训练 1	4	4
第三课	综合训练 2	6	6
第四课	综合训练 3	6	6
第五课	初级曲目 1	6	6
第六课	初级曲目 2	6	6
合计		32	32

第一课 音准节奏混合训练

【教学目标】

- 1、知识目标：建立多声部演奏的概念及相互配合的意识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：逐渐培养相互配合的意识形态。支撑课程目标2。

【重点】把握准确的音高与节奏。

【难点】看指挥数拍子。

§1.1 调音	0.5学时
§1.2 D调一个八度音阶	1.5学时
§1.3 节奏训练	2学时

第二课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§2.1 校音	1学时
§2.2 音准训练	2学时
§2.3 节奏训练	1学时

第三课 综合训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 校音	1学时
§3.2 音准训练	2学时
§3.3 节奏训练	2学时
§3.4 音阶训练	1学时

第四课 综合训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§4.1 校音	1学时
§4.2 音准训练	2学时
§4.3 节奏训练	2学时

第五课 初级曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§5.1 校音、分谱练习	2学时
§5.2 分谱练习	2学时
§5.3 全体练习	2学时

第六课 初级曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§6.1 校音、分谱练习	2学时
§6.2 分谱练习	2学时
§6.3 全体练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习

才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。
课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 李恒.《中国民族管弦乐合奏曲集》，人民音乐出版社，1995 年

(2) 王慧芳.《民族管弦乐合奏》，浙江大学出版社出版社，2012 年.

2、参考书目：

(1)杨鸿年.《乐队训练学》(上、下), 高等教育出版社，2006 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（3），英文名称：Chamber Music Training （3）

课程编码：0601ZY238

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业（器乐方向）

课程性质：专业必修课

先修课程：室内乐训练（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

二、课程简介

室内乐训练是音乐表演（器乐方向）的一门专业必修课程。室内乐（重奏）是介于独奏与合奏的一种音乐表演的中间形式，要求学生既要有一定的独奏技巧，也要有一定的合作意识和较强的配合能力。

本课程的主要内容是学习室内乐演奏的基本技能与方法。引导并训练学生如何将专业主科（器乐Ⅲ）所习得的独奏技能，运用于与其他演奏者（乐器）的合作表演。在课程中，一方面训练学生视奏、音准、节奏、速度、听觉等演奏技术问题，另一方面也培养学生团队合作的意识和能力，同时积累和丰富优秀室内乐作品，提高音乐审美水平，拓宽艺术视野。

本课程与器乐Ⅲ和乐队训练课程共同形成了主科独奏-室内乐重奏-乐团合奏的音乐表演（器乐方向）教学训练体系，全方位培养学生的演奏能力，为其毕业后从事器乐演奏和教学工作打下良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程以训练多声部合作演奏能力为核心，以艺术实践为主要教学成果，以相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程一方面要求学生掌握一定的室内乐演奏技能，另一方面还要求具备相应的室内乐艺术实践的组织能力与经验，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，提升团队合作、沟通交流的工作能力，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握室内乐（重奏）的基础演奏技能和方法。能够看指挥数拍子；能够把握比较稳定的节奏与音高；能够具备多声部合作意识；能够理解个人在重奏中的位置和作用；能够演奏不同风格的室内乐作品；能够具有一定的音乐表现力。

课程目标 2:

具有良好的音乐学科素养和深厚的人文情怀。通过丰富的民族室内乐作品，深入了解我国优秀传统文化，提升文化自信；通过尝试近现代作品，了解学科发展趋势；通过接触风格迥异的作品，理解和尊重文化艺术多样性，并认识民族音乐与社会生活、历史文化、民族风俗的内在关联。

课程目标 3:

培养适应终身发展的必备品格和关键能力。培育发扬和传承我国优秀传统音乐文化的强烈愿望；在艺术实践和集体排练中培育良好沟通协调能力和团队合作精神；逐步掌握为他人排练小型合重奏的方法和能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
专业能力	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 2.2 熟练掌握室内乐的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合训练 1	第二课 综合训练 2	第三课 综合训练 3	第四课 综合训练 4	第五课 小型曲目 1	第六课 小型曲目 2	第七课 小型曲目 3	第八课 小型曲目 4
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2					L	L	L	L
课程目标 3	M	M	M	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综合训练 1	2	2
第二课	综合训练 2	2	2
第三课	综合训练 3	4	4
第四课	综合训练 4	4	4
第五课	小型曲目 1	4	4
第六课	小型曲目 2	4	4
第七课	小型曲目 3	6	6
第八课	小型曲目 4	6	6
合计		32	32

第一课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：建立多声部演奏的概念及相互配合的意识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高配合意识，能够主动调整声部之间的平衡。支撑课程目标2。

【重点】把握准确的音高和节奏。

【难点】看指挥数拍子。

§1.1 分声部音准练习	1学时
§1.2 分声部节奏练习	1学时

第二课 综合训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】统一速度的不同节奏型训练。

【难点】准确的节奏对位。

§2.1 分声部音准节奏训练	0.5学时
§2.2 乐器组音准节奏训练	0.5学时
§2.3 集体节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业：对照节拍器进行不同速度的节奏训练	0.5学时

第三课 综合训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 校音	1学时
§3.2 音准训练	2学时
§3.3 节奏训练	1学时

第四课 综合训练4

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§4.1 校音	1学时
§4.2 音准训练	2学时

第五课 小型曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 校音

1学时

§5.2 分谱训练

1学时

§5.3 合排训练

2学时

第六课小型曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§6.1 校音、分谱练习

1学时

§6.2 分谱练习

1学时

§6.3 全体练习

2学时

第七课 小型曲目3

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§7.1 校音、分谱想练习	2学时
§7.2 分谱练习	2学时
§7.3 全体练习	2学时

第八课小型曲目4

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§8.1 校音、分谱想练习	2学时
§8.2 分谱练习	2学时
§8.3 全体练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。

课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。
--------	------------------------------	------------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- （1）李恒.《中国民族管弦乐合奏曲集》，人民音乐出版社，1995 年
- （2）王慧芳.《民族管弦乐合奏》，浙江大学出版社出版社，2012 年.

2、参考书目：

- （1）杨鸿年.《乐队训练学》(上、下), 高等教育出版社，2006 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（4），英文名称：Chamber Music Training （4）

课程编码：0601ZY239

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业（器乐方向）

课程性质：专业必修课

先修课程：室内乐训练（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

二、课程简介

室内乐训练是音乐表演（器乐方向）的一门专业必修课程。室内乐（重奏）是介于独奏与合奏的一种音乐表演的中间形式，要求学生既要有一定的独奏技巧，也要有一定的合作意识和较强的配合能力。

本课程的主要内容是学习室内乐演奏的基本技能与方法。引导并训练学生如何将专业主科（器乐Ⅲ）所习得的独奏技能，运用于与其他演奏者（乐器）的合作表演。在课程中，一方面训练学生视奏、音准、节奏、速度、听觉等演奏技术问题，另一方面也培养学生团队合作的意识和能力，同时积累和丰富优秀室内乐作品，提高音乐审美水平，拓宽艺术视野。

本课程与器乐Ⅲ和乐队训练课程共同形成了主科独奏-室内乐重奏-乐团合奏的音乐表演（器乐方向）教学训练体系，全方位培养学生的演奏能力，为其毕业后从事器乐演奏和教学工作打下良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程以训练多声部合作演奏能力为核心，以艺术实践为主要教学成果，以相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程一方面要求学生掌握一定的室内乐演奏技能，另一方面还要求具备相应的室内乐艺术实践的组织能力与经验，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，提升团队合作、沟通交流的工作能力，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握室内乐（重奏）的基础演奏技能和方法。能够看指挥数拍子；能够把握比较稳定的节奏与音高；能够具备多声部合作意识；能够理解个人在重奏中的位置和作用；能够演奏不同风格的室内乐作品；能够具有一定的音乐表现力。

课程目标 2:

具有良好的音乐学科素养和深厚的人文情怀。通过丰富的民族室内乐作品，深入了解我国优秀传统文化，提升文化自信；通过尝试近现代作品，了解学科发展趋势；通过接触风格迥异的作品，理解和尊重文化艺术多样性，并认识民族音乐与社会生活、历史文化、民族风俗的内在关联。

课程目标 3:

培养适应终身发展的必备品格和关键能力。培育发扬和传承我国优秀传统音乐文化的强烈愿望；在艺术实践和集体排练中培育良好沟通协调能力和团队合作精神；逐步掌握为他人排练小型合重奏的方法和能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
专业能力	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 2.2 熟练掌握室内乐的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综合训练 1	第二课 综合训练 2	第三课 综合训练 3	第四课 综合训练 4	第五课 小型曲目 1	第六课 小型曲目 2	第七课 小型曲目 3	第八课 小型曲目 4
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	综合训练 1	2	2
第二课	综合训练 2	2	2
第三课	综合训练 3	4	4
第四课	综合训练 4	4	4
第五课	小型曲目 1	4	4
第六课	小型曲目 2	4	4
第七课	小型曲目 3	6	6
第八课	小型曲目 4	6	6
合计		36	32

第一课 综合训练1

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.1 调音与音准训练	1学时
§1.2 节奏训练	1学时

第二课 综合训练2

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】统一速度的不同节奏型训练。

【难点】准确的节奏对位。

§2.1 分声部音准节奏训练	0.5学时
§2.2 乐器组音准节奏训练	0.5学时
§2.3 集体节奏训练	0.5学时
§2.4 布置课后作业：对照节拍器进行不同速度的节奏训练	0.5学时

第三课 综合训练3

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§3.1 校音	1学时
§3.2 音准训练	2学时
§3.3 节奏训练	1学时

第四课 综合训练4

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§4.1 校音	1学时
§4.2 音准训练	2学时

第五课 小型曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：校对音准、节奏对位。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：演奏综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 校音

1学时

§5.2 分谱训练

1学时

§5.3 合排训练

2学时

第六课小型曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§6.1 校音、分谱练习

1学时

§6.2 分谱练习

1学时

§6.3 全体练习

2学时

第七课 小型曲目3

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§7.1 校音、分谱练习	2学时
§7.2 分谱练习	2学时
§7.3 全体练习	2学时

第八课小型曲目4

- 1、知识目标：熟练掌握初级曲目的演奏技术。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：看、听、等多方位的演奏状态的形成。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§6.1 校音、分谱想练习	2学时
§8.2 分谱练习	2学时
§8.3 全体练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。

课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。
--------	------------------------------	------------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 李恒.《中国民族管弦乐合奏曲集》，人民音乐出版社，1995 年
- (2) 王慧芳.《民族管弦乐合奏》，浙江大学出版社出版社，2012 年.

2、参考书目：

- (1)杨鸿年.《乐队训练学》(上、下), 高等教育出版社，2006 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（5）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（5），英文名称：Chamber Music Training （5）

课程编码：0601ZY240

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业（器乐方向）

课程性质：专业必修课

先修课程：室内乐训练（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

二、课程简介

室内乐训练是音乐表演（器乐方向）的一门专业必修课程。室内乐（重奏）是介于独奏与合奏的一种音乐表演的中间形式，要求学生既要有一定的独奏技巧，也要有一定的合作意识和较强的配合能力。

本课程的主要内容是学习室内乐演奏的基本技能与方法。引导并训练学生如何将专业主科（器乐Ⅲ）所习得的独奏技能，运用于与其他演奏者（乐器）的合作表演。在课程中，一方面训练学生视奏、音准、节奏、速度、听觉等演奏技术问题，另一方面也培养学生团队合作的意识和能力，同时积累和丰富优秀室内乐作品，提高音乐审美水平，拓宽艺术视野。

本课程与器乐Ⅲ和乐队训练课程共同形成了主科独奏-室内乐重奏-乐团合奏的音乐表演（器乐方向）教学训练体系，全方位培养学生的演奏能力，为其毕业后从事器乐演奏和教学工作打下良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程以训练多声部合作演奏能力为核心，以艺术实践为主要教学成果，以相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程一方面要求学生掌握一定的室内乐演奏技能，另一方面还要求具备相应的室内乐艺术实践的组织能力与经验，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，提升团队合作、沟通交流的工作能力，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握室内乐（重奏）的基础演奏技能和方法。能够看指挥数拍子；能够把握比较稳定的节奏与音高；能够具备多声部合作意识；能够理解个人在重奏中的位置和作用；能够演奏不同风格的室内乐作品；能够具有一定的音乐表现力。

课程目标 2:

具有良好的音乐学科素养和深厚的人文情怀。通过丰富的民族室内乐作品，深入了解我国优秀传统文化，提升文化自信；通过尝试近现代作品，了解学科发展趋势；通过接触风格迥异的作品，理解和尊重文化艺术多样性，并认识民族音乐与社会生活、历史文化、民族风俗的内在关联。

课程目标 3:

培养适应终身发展的必备品格和关键能力。培育发扬和传承我国优秀传统音乐文化的强烈愿望；在艺术实践和集体排练中培育良好沟通协调能力和团队合作精神；逐步掌握为他人排练小型合重奏的方法和能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
专业能力	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 2.2 熟练掌握室内乐的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 小型曲 目 1	第二课 小型曲 目 2	第三课 小型曲 目 3	第四课 小型曲 目 4	第五课 中型曲 目 1	第六课 中型曲 目 2
	课程目标 1	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	L	L	L	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（5）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	小型曲目 1	4	4
第二课	小型曲目 2	4	4
第三课	小型曲目 3	6	6
第四课	小型曲目 4	6	6
第五课	中型曲目 1	6	6
第六课	中型曲目 2	6	6
合计		32	32

第一课 小型曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4

【重点】解决分谱问题。

【难点】合作演奏。

§1.1 分谱练习

2学时

§1.2 合排

2学时

第二课 小型曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】统一速度的不同节奏型训练。

【难点】准确的节奏对位。

- §2.1 解决分声部音准节奏问题 2学时
- §2.2 各声部节奏对位 2学时
- §2.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习

第三课 小型曲目3

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

- §3.1 解决分声部音准节奏问题 2学时
- §3.2 各声部节奏对位 2学时
- §3.3 合排训练 2学时
- §3.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习

第四课 小型曲目4

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

- §4.1 解决分声部音准节奏问题 2学时
- §4.2 各声部节奏对位 2学时
- §4.3 合排训练 2学时

§4.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习

第五课 中型曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§5.1 解决分声部音准节奏问题	2学时
§5.2 各声部节奏对位	2学时
§5.3 合排训练	2学时
§5.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习	

第六课中型曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

§6.1 解决分声部音准节奏问题	2学时
§6.2 各声部节奏对位	2学时
§6.3 合排训练	2学时
§6.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习	

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质

量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。
课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 李恒.《中国民族管弦乐合奏曲集》，人民音乐出版社，1995 年

(2) 王慧芳.《民族管弦乐合奏》，浙江大学出版社出版社，2012 年.

2、参考书目：

(1)杨鸿年.《乐队训练学》(上、下), 高等教育出版社，2006 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《室内乐训练（6）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：室内乐训练（6），英文名称：Chamber Music Training （6）

课程编码：0601ZY241

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业（器乐方向）

课程性质：专业必修课

先修课程：室内乐训练（5）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

二、课程简介

室内乐训练是音乐表演（器乐方向）的一门专业必修课程。室内乐（重奏）是介于独奏与合奏的一种音乐表演的中间形式，要求学生既要有一定的独奏技巧，也要有一定的合作意识和较强的配合能力。

本课程的主要内容是学习室内乐演奏的基本技能与方法。引导并训练学生如何将专业主科（器乐Ⅲ）所习得的独奏技能，运用于与其他演奏者（乐器）的合作表演。在课程中，一方面训练学生视奏、音准、节奏、速度、听觉等演奏技术问题，另一方面也培养学生团队合作的意识和能力，同时积累和丰富优秀室内乐作品，提高音乐审美水平，拓宽艺术视野。

本课程与器乐Ⅲ和乐队训练课程共同形成了主科独奏-室内乐重奏-乐团合奏的音乐表演（器乐方向）教学训练体系，全方位培养学生的演奏能力，为其毕业后从事器乐演奏和教学工作打下良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程以训练多声部合作演奏能力为核心，以艺术实践为主要教学成果，以相关音乐理论及艺术原理为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程一方面要求学生掌握一定的室内乐演奏技能，另一方面还要求具备相应的室内乐艺术实践的组织能力与经验，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，提升团队合作、沟通交流的工作能力，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握室内乐（重奏）的基础演奏技能和方法。能够看指挥数拍子；能够把握比较稳定的节奏与音高；能够具备多声部合作意识；能够理解个人在重奏中的位置和作用；能够演奏不同风格的室内乐作品；能够具有一定的音乐表现力。

课程目标 2:

具有良好的音乐学科素养和深厚的人文情怀。通过丰富的民族室内乐作品，深入了解我国优秀传统文化，提升文化自信；通过尝试近现代作品，了解学科发展趋势；通过接触风格迥异的作品，理解和尊重文化艺术多样性，并认识民族音乐与社会生活、历史文化、民族风俗的内在关联。

课程目标 3:

培养适应终身发展的必备品格和关键能力。培育发扬和传承我国优秀传统音乐文化的强烈愿望；在艺术实践和集体排练中培育良好沟通协调能力和团队合作精神；逐步掌握为他人排练小型合重奏的方法和能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
专业能力	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 2.2 熟练掌握室内乐的演奏技术。	课程目标 1
学科素养	4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 小型曲 目 1	第二课 小型曲 目 2	第三课 中型曲 目 1	第四课 中型曲 目 2	第五课 斗笠舞 (难度 较大)	第六课 保卫黄河 (难度很大)
	课程目标 1	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《室内乐训练（6）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	小型曲目 1	4	4
第二课	小型曲目 2	4	4
第三课	中型曲目 1	4	4
第四课	中型曲目 2	4	4
第五课	《斗笠舞》	8	8
第六课	《保卫黄河》	8	8
合计		32	32

第一课 小型曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】统一速度的不同节奏型训练。

【难点】准确的节奏对位。

- | | |
|-------------------------------|-----|
| §1.1 解决分声部音准节奏问题 | 2学时 |
| §1.2 各声部节奏对位，合排训练 | 2学时 |
| §1.3 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习 | |

第二课 小型曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】统一速度的不同节奏型训练。

【难点】准确的节奏对位。

- | | |
|-------------------------------|-----|
| §2.1 解决分声部音准节奏问题 | 2学时 |
| §2.2 各声部节奏对位，合排训练 | 2学时 |
| §2.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习 | |

第三课 中型曲目1

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

- | | |
|-------------------------------|-----|
| §3.1 解决分声部音准节奏问题 | 1学时 |
| §3.2 各声部节奏对位 | 1学时 |
| §3.3 合排训练 | 2学时 |
| §3.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习 | |

第四课 中型曲目2

【教学目标】

- 1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。

【重点】音准节奏的准确把握

【难点】音准的控制

- | | |
|------------------|-----|
| §4.1 解决分声部音准节奏问题 | 1学时 |
| §4.2 各声部节奏对位 | 1学时 |

§4.3 合排训练	2学时
§4.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习	

第五课 《斗笠舞》

【教学目标】	
1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。	
2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。	
3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。	
【重点】音准节奏的准确把握	
【难点】音准的控制	
§5.1 《斗笠舞》前半部分排练	2学时
§5.2 《斗笠舞》后半部分排练	2学时
§5.3 全曲合排训练	4学时
§5.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习	

第六课 《保卫黄河》

【教学目标】	
1、知识目标：基础节统一奏训练。支撑课程目标2。	
2、能力目标：按照规定速度完成节奏训练。支撑课程目标1。	
3、价值目标：提高音准节奏对于专业的能力的重要性。支撑课程目标4。	
【重点】反复练习提高速度	
【难点】快速度之下保持音准节奏及音色	
§6.1 《保卫黄河》第一段、第二段排练	2学时
§6.2 《保卫黄河》第三段、第四段排练	2学时
§6.3 《保卫黄河》全曲排练	4学时
§6.4 布置课后作业：对照节拍器按照曲目要求进行分谱练习	

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、练习法为主。
- 1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。
课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 李恒.《中国民族管弦乐合奏曲集》，人民音乐出版社，1995 年

(2) 王慧芳.《民族管弦乐合奏》，浙江大学出版社出版社，2012 年.

2、参考书目：

(1)杨鸿年.《乐队训练学》(上、下), 高等教育出版社，2006 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《民族器乐概论》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：民族器乐概论，英文名称：Introduction to National Instrumental Music

课程编码：0601ZY058 **学 分：**2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《民族器乐概论》属于学科基础课。本课为本科音乐表演类器乐方向学生的专业课，通过本课程学习使学生更系统的了解中国传统器乐的历史发展概况和一般知识，比如乐器发展史，各种民族乐器的特性，演奏技法，代表曲目，有代表性的乐种历史源流、曲目、风格特征等。对汉族器乐中具有代表性的地方乐种和优秀乐曲，在感性认识的基础上，能从理论上做一般的总结和概括，掌握其主要艺术风格特点。此外，通过具体作品的分析和欣赏，提高学生的中国传统音乐文化修养和审美鉴赏力，同时使学生了解一些中国传统器乐的专门知识，比如民族器乐的旋法、结构、宫调等，为民族器乐演奏方向的学生奠定理论基础。

教学形式，课程采用理论讲述与作品分析相结合的教学方式，并选择使用 CD、录音音响和有关图片、乐器实物以及计算机作为辅助教学手段。在教学中注意启发学生的思考和分析能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程作为本科音乐表演器乐方向专业学生必修的一门专业基础课程，其教学目标是使学生了解、熟悉中国优秀的民族音乐文化，掌握中国民族民间音乐的基本知识，感悟其蕴藏的艺术魅力和文化价值，并使学生将所学知识运用到音乐实践当中，提高学生的感知能力和操作技能，为专业课学习提供必要的帮助。同时，该课程通过多媒体展示、视频鉴赏与理论讲述等教学方式相结合，意在开拓学生们的文化视野，培养学生的民族意识，建立民族音乐的思维观念，为继承与弘扬中华民族音乐文化打下牢固的基础。为达到这一目标，要求学生除掌握教材中的主要知识外，特别要求学生对作品地域风格、音乐情感与创作背景的把握，使其在一定程度上有所提高。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国民族音乐理论知识的基本概念、分类、历史沿革、艺术特征、及不同乐器的区别和内在联系。系统地了解我国民族民间音乐的基本知识，了解我国民族音乐的伟大成就，增强民族意识，开拓艺术视野，提高艺术修养，树立民族自信。

课程目标 2：通过对民族器乐了解，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 3：广泛欣赏民族器乐作品，提高艺术审美水平；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；运用于今后中小学教学中提高教学能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握民族器乐的基本知识、基本方法及基本理论，熟练掌握民族器乐展开手法。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 通过欣赏、分组讨论、分组试教等活动让同学们把学到的基础知识结合到今后的教学实践环节中去。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对民族器乐代表作品的鉴赏和试教活动，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M			L	M		

课程目标 3	M	M	M		L		M		
课程目标 4		L					L		L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《民族器乐概论》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	民族器乐概述	2	4
第二章	笛、笙音乐	4	8
第三章	二胡、板胡音乐	4	8
第四章	筝音乐	2	4
第五章	琵琶音乐	4	8
第六章	古琴音乐	2	4
第七章	丝竹乐	6	10
第八章	鼓吹乐	4	8
第九章	吹打乐	4	8
合计		32	62

第一章 民族器乐概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解本课程的整体内容，学习本课程的目的和意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清基本概念及艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】民族器乐历史沿革。

【难点】民族器乐历史沿革。

§1.1 历史沿革

1学时

§1.2 民间器乐曲地方风格的几个重要组成因素

1学时

第二章 笛、笙音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解笛、笙的历史渊源、分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清概念及分类及代表作品。支撑课程目标2。

【重点】笛的分类与代表作品。

【难点】笛的分类与代表作品。

§2.1 笛子历史沿革	0.5学时
§2.2 笛子乐器简介	0.5学时
§2.3 北方梆笛音乐	1学时
§2.4 南方曲笛音乐	1学时
§2.5 笙概述	0.5学时
§2.6 笙独奏艺术的发展	0.5学时

第三章 二胡、板胡音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解二胡、板胡的历史渊源、分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清概念及分类及代表作品。支撑课程目标2。

【重点】二胡的代表曲目与代表人物。

【难点】二胡的代表曲目与代表人物。

§3.1 二胡音乐概述	0.5学时
§3.2 阿炳的二胡艺术	1学时
§3.3 刘天华的二胡艺术	1学时
§3.4 当代二胡艺术	0.5学时
§3.5 板胡音乐概述	0.5学时
§3.6 板胡艺术的发展	0.5学时

第四章 筝音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解筝的历史渊源、流派。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清概念及分类及代表作品。支撑课程目标2。

【重点】传统筝的流派及代表作品。

【难点】传统筝的流派及代表作品。

§4.1 箏的历史沿革	0.5学时
§4.2 乐器简介	0.5学时
§4.3 各地区的传统箏曲	1学时

第五章 琵琶音乐

【教学目标】	
1、知识目标：通过教学，使学生了解琵琶的历史渊源、流派、分类。支撑课程目标1。	
2、能力目标：弄清概念及分类及代表作品。支撑课程目标2。	
【重点】 琵琶的分类与代表曲目。	
【难点】 琵琶的分类与代表曲目。	
§5.1 琵琶的历史沿革	0.5学时
§5.2乐器简介	0.5学时
§5.3重要曲谱及流派	0.5学时
§5.4琵琶武曲	1学时
§5.5琵琶文曲	1学时
§5.6 琵琶大曲	0.5学时

第六章 古琴音乐

【教学目标】	
1、知识目标：通过教学，使学生了解古琴的历史渊源、流派、分类。支撑课程目标1。	
2、能力目标：弄清概念及分类及代表作品。支撑课程目标2。	
【重点】 古琴的流派与代表曲目。	
【难点】 古琴的流派与代表曲目。	
§6.1 古琴的历史沿革	0.5学时
§6.2 乐器简介	0.5学时
§6.3琴谱及流派	0.25学时
§6.4 管平湖演奏的琴曲	0.5学时
§6.5吴景略演奏的琴曲	0.25学时

第七章 丝竹乐

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解丝竹乐的分类、特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清概念及分类及代表作品。支撑课程目标2。

【重点】丝竹乐的分类与代表曲目。

【难点】丝竹乐的分类与代表曲目。

§7.1 江南丝竹	1学时
§7.2 广东音乐	1学时
§7.3 潮州弦丝	1学时
§7.4 福建南音	1学时
§7.5 丝竹乐的艺术特点	2学时

第八章 鼓吹乐

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解鼓吹乐的分类、特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清概念及分类及代表作品。支撑课程目标2。

【重点】鼓吹乐的分类与代表曲目。

【难点】鼓吹乐的分类与代表曲目。

§8.1 冀中管乐	1学时
§8.2 山西八大套	1学时
§8.3 鼓吹乐的艺术特点	2学时

第九章 吹打乐

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解吹打乐的分类、特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清概念及分类及代表作品。支撑课程目标2。

【重点】吹打乐的分类与代表曲目。

【难点】吹打乐的分类与代表曲目。

§7.1 十番锣鼓	0.5学时
§7.2 浙东锣鼓	0.5学时
§7.3 潮州锣鼓	0.5学时
§7.4 西安鼓乐	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受民族音乐相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中相关问题的能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	音乐本体分析能力、体裁特征分析能力、代表作品演唱能力的展示，结合中小学新课标培养教学能力。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：课程考核包括课内平时成绩、教学实践和乐曲鉴赏三个部分组成。

成绩组成：平时成绩：30%，课堂提问及考勤、随堂测试与课后练习。

教学实践：30%，围绕研究专题，撰写教案，以小组为单位进行汇报。

乐曲鉴赏：40%，对本学期所学内容进行考试，要求选择自己的专业乐器，任选一首代表性乐曲，演奏并讲解鉴赏。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩		教学实践		乐曲鉴赏	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%
课程目标 3						
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：袁静芳编著《民族器乐》 人民音乐出版社 1987 年第一版

2、参考书目：

(1) 李民雄著《民族器乐概论》上海音乐出版社 1987 年第一版

(2) 伍国栋著《民族音乐学概论》人民音乐出版社 1997 年版

(3) 王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》福建师范大学出版社 2000 年版

(4) 肖常纬编著《中国民间音乐概述》西南师范大学出版社 2006 年第二版

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民族器乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握民族器乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握民族器乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握民族器乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握民族器乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	具备一定的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对民族音乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。	未具备较好的对民族音乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握民族音乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的民族器乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的民族音乐理论素养，具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的民族音乐理论素养，初步具有运用民族音乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的民族音乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行民族音乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的民族音乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的民族音乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《作曲（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲，英文名称：Composition

课程编码：0601ZY071

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲》是音乐表演（作曲方向）本科专业的专业核心课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作(Music production)技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的艺

术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理创作时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的作曲技术理论。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐创作的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 合唱编配基础理论	第二课 二声部合唱编配技法	第三课 三声部合唱编配技法	第四课 四声部合唱编配技法	第五课 复习本学期所学知识
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L
课程目标 3	H	L	M	M	H
课程目标 4	M	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	合唱编配基础理论	2	2
第二课	二声部合唱编配技法	4	4
第三课	三声部合唱编配技法	4	4
第四课	四声部合唱编配技法	4	4
第五课	复习本学期所学乐曲	2	4
合计		16	18

第一课 合唱编配基础理论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解合唱基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把合唱基础知识运用到合唱编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】对声部的认识。

【难点】精确记忆各细节知识点，并联系实际，灵活运用。

§1.1 曲目选择、人声音域 1学时

§1.2 记谱、声部标识 1学时

第二课 二声部合唱编配技法

【教学目标】

1、知识目标：了解二声部合唱编配技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：把二声部合唱编配技法运用到创作实践中。支撑课程目标2。

【重点】从二声部合唱开始建立多声部音乐审美意识

【难点】几种织体类型的精确掌握，这是多声部合唱编配的通用基本技术。

§2.1 声部结合类型 1学时

§2.2 音程结合与和声暗示 1学时

§2.3 齐唱的二声部处理 1学时

§2.4 二声部合唱织体 1学时

第三课 三声部合唱编配技法

【教学目标】

1、知识目标：了解三声部合唱编配技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：将三声部合唱编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】同声与三声部的联系与区别

【难点】织体类型的进一步记忆

§3.1 三声部及同声四声部合唱体裁与声部组合 1学时

§3.2 合唱声部的渐次进入 1学时

§3.3 三声部及同声四声部合唱织体 2学时

第四课 四声部合唱编配技法

【教学目标】

1、知识目标：了解四声部合唱编配技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：将四声部合唱编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】混声合唱的原理

【难点】混声四部合唱独特的审美体系与技术要求

§4.1 混声合唱声部组合 2学时

第五课 复习本学期所学知识

【教学目标】

- 1、知识目标：复习本学期所学的知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：进一步巩固提高运用能力。支撑课程目标2。

【重点】记忆所有知识点

【难点】具备把知识点运用到实践中去的意识

§7.1 复习本学期所学知识

1 学时

§7.2 研讨创作想法

1 学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓合唱基本知识。	分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆织体类型。	分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种织体。	分析报告 期末考查

课程目标 4	独立的作品分析能力。	分析报告 期末考查
--------	------------	--------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

陈国权《合唱编配》[M]. 重庆，西南师范大学出版社，2008-11-01

2. 参考书目：

- (1) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥，安徽文艺出版社，2013-07-01
- (2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京，中央音乐学院出版社，2015-12

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《作曲（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲，英文名称：Composition

课程编码：0601ZY072

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲》是音乐表演（作曲方向）本科专业的专业核心课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作 (Music production) 技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的艺

术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理创作时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的作曲技术理论。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐创作的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 黄自合唱作品分析	第二课 陆在易合唱作品分析	第三课 瞿希贤合唱作品分析	第四课 国外经典合唱作品分析
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	L	M	M
课程目标 4	M	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	黄自合唱作品分析	4	4
第二课	陆在易合唱作品分析	4	4
第三课	瞿希贤合唱作品分析	4	4
第四课	国外经典合唱作品分析	4	8
合计		16	20

第一课 黄自合唱作品分析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解黄自合唱作品中的编配技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把黄自合唱作品中的编配技巧有机运用到合唱编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】通过研习乐谱和音响，分析黄自经典作品。

【难点】探索其基本编配手法及个性化、风格化编配手法。

§1.1 分析《山在虚无缥缈间》	1学时
§1.2 分析《渔阳鼙鼓动地来》	1学时
§1.3 分析《抗敌歌》	1学时
§1.4 总结黄自合唱编配手法	1学时

第二课 陆在易合唱作品分析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解陆在易合唱作品中的编配技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把陆在易合唱作品中的编配技巧有机运用到合唱编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】通过研习乐谱和音响，分析陆在易经典作品。

【难点】探索其基本编配手法及个性化、风格化编配手法。

§1.1 分析《祖国，慈祥的母亲》	1学时
§1.2 分析《雨后彩虹》	1学时
§1.3 分析《葡萄园夜曲》	1学时
§1.4 总结陆在易合唱编配手法	1学时

第三课 瞿希贤合唱作品分析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解瞿希贤合唱作品中的编配技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把瞿希贤合唱作品中的编配技巧有机运用到合唱编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】通过研习乐谱和音响，分析瞿希贤经典作品。

【难点】探索其基本编配手法及个性化、风格化编配手法。

§1.1 分析《乌苏里船歌》《云飞天不动》	1学时
§1.2 分析《大江东去》《牧歌》	1学时
§1.3 分析《把我的奶名儿叫》《飞来的花瓣》	1学时
§1.4 总结瞿希贤合唱编配手法	1学时

第四课 外国经典合唱作品分析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解外国经典合唱作品中的编配技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把外国经典合唱作品中的编配技巧有机运用到合唱编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】通过研习乐谱和音响，分析外国经典作品。

【难点】探索其基本编配手法及个性化、风格化编配手法。

§1.1 分析《圣母颂歌》（巴赫）	1学时
§1.2 分析《猎人合唱》（韦伯）	1学时
§1.3 分析《茨冈》（舒曼）	1学时
§1.4 总结外国经典合唱编配手法	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓合唱基本知识。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆织体类型以及作曲家经典作品中展示的技巧。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种织体和技术手段。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析与运用能力。	习作展示 分析报告 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

陈国权《合唱编配》[M]. 重庆，西南师范大学出版社，2008-11-01

杨鸿年《合唱》[M]. 上海、北京，上海音乐出版社、人民音乐出版社，2008-10

2. 参考书目：

- (1) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥，安徽文艺出版社，2013-07-01
- (2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京，中央音乐学院出版社，2015-12

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。并能够恰当地体现在自己的创作中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《作曲（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲，英文名称：Composition

课程编码：0601ZY232

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲》是音乐表演（作曲方向）本科专业的专业核心课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作 (Music production) 技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的艺

术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理创作时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的作曲技术理论。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐创作的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 流行音乐基本 织体	第二课 流行音乐的附 属结构	第三课 流行音乐的 多声部思维	第四课 管弦乐在流 行音乐中的 运用
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	L	M	M
课程目标 4	M	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	流行音乐基本织体	4	4
第二课	流行音乐的附属结构	4	4
第三课	流行音乐的多声部思维	4	4
第四课	管弦乐在流行音乐中的运用	4	8
合计		16	20

第一课 流行音乐基本织体

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把织体学运用到编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】对织体的认识。

【难点】精确记忆各细节知识点，并联系实际，灵活运用。

§1.1 静态织体(长音铺底)	2学时
§1.2 电声乐队的动态织体	2学时

第二课 流行音乐的附属结构

【教学目标】

- 1、知识目标：了解附属结构的编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把附属结构编配技法运用到创作实践中。支撑课程目标2。

【重点】建立附属结构的音乐审美意识

【难点】附属结构的材料构建

§2.1 前奏、间奏、尾声的编配	2学时
§2.2 副旋律	2学时

第三课 流行音乐的多声部思维

【教学目标】

- 1、知识目标：了解多声部编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将多声部思维运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】多声部的构建法则

【难点】多声部实践技巧的进一步记忆

§3.1 四声部以上流行声乐组合的编配	2学时
§3.2 伴唱的编配	2学时

第四课 管弦乐在流行音乐中的运用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解管弦乐编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将管弦乐编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】管弦乐编配的原理

【难点】管弦乐编配独特的审美体系与技术要求

§4.1 流行音乐编配中弦乐的应用	2学时
§4.2 流行音乐编配中木管、铜管的应用	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的作曲技术理论。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆织体类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 分析报告 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	平时成绩
--------	------	------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

康澎《现代音乐人必修:流行音乐编配十八讲》[M]. 北京, 人民音乐出版社 2012 年-03

2. 参考书目：

- (1) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥, 安徽文艺出版社, 2013-07-01
- (2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京, 中央音乐学院出版社, 2015-12
- (3) 陈国权《合唱编配》[M]. 重庆, 西南师范大学出版社, 2008-11-01

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《作曲（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲，英文名称：Composition

课程编码：0601ZY233

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲》是音乐表演（作曲方向）本科专业的专业核心课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作 (Music production) 技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的艺

术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理创作时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的作曲技术理论。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐创作的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 键盘和声学	第二课 键盘节奏风格	第三课 键盘即兴演奏	第四课 键盘附属结构	第五课 键盘编曲
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L
课程目标 3	H	L	M	M	H
课程目标 4	M	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	键盘和声学	3	3
第二课	键盘节奏风格	3	3
第三课	键盘即兴演奏	3	3
第四课	键盘附属结构	3	3
第五课	键盘编曲	4	8
合计		16	20

第一课 键盘和声学

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把和声学运用到编曲实践中。支撑课程目标2。

【重点】对位三和弦。

【难点】精确记忆各细节知识点，并联系实际，灵活运用。

§1.1 各种三和弦，中音和弦、和弦的变形、和弦移动	2学时
§1.2 四度圈和五度圈	1学时

第二课 键盘节奏风格

【教学目标】

- 1、知识目标：了解各种风格的键盘节奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把风格节奏的编配技法运用到创作实践中。支撑课程目标2。

【重点】建立风格的多样化审美意识

【难点】风格的材料构建

§2.1 摇滚、乡村、雷鬼、迪斯科	1学时
§2.2 拉丁、爵士、放克	1学时
§2.3 标准的流行节奏	1学时

第三课 键盘即兴演奏

【教学目标】

- 1、知识目标：了解键盘即兴编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将即兴思维运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】即兴的构建法则

【难点】多声部实践技巧的进一步记忆

§3.1 布鲁斯音阶	1学时
§3.2 调式音阶	1学时
§3.3 变化音阶	1学时

第四课 键盘附属结构

【教学目标】

- 1、知识目标：了解键盘附属结构的编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】附属结构编配的原理

【难点】附属结构编配独特的审美体系与技术要求

§4.1 前奏、锤击音、乐句、即兴重复段	2学时
§4.2 速奏技巧	1学时

第五课 键盘编曲

【教学目标】

- 1、知识目标：全面了解键盘编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将键盘编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】键盘编配的原理

【难点】审美体系与技术要求

§5.1 色彩和弦、键盘和声学 2学时

§5.2 即兴演奏旋律计划 2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的作曲技术理论。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆各种技法类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 分析报告 期末考查

课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 分析报告 期末考查
--------	---------------------------	----------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

《1000 个键盘技巧》[M]. 北京，人民音乐出版社，2008-09

2. 参考书目：

(1) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥，安徽文艺出版社，2013-07-01

(2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京，中央音乐学院出版社，2015-12

(3) 陈国权《合唱编配》[M]. 重庆，西南师范大学出版社，2008-11-01

(4) 康澎《现代音乐人必修：流行音乐编配十八讲》[M]. 北京，人民音乐出版社 2012 年-03

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《作曲（5）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲，英文名称：Composition

课程编码：0601ZY075

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲》是音乐表演（作曲方向）本科专业的专业核心课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作(Music production)技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的艺

术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理创作时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的作曲技术理论。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐创作的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 旋律写作	第二课 为一至两件乐器写作	第三课 模仿写作	第四课 前奏曲写作	第五课 变奏概论	第六课 奏鸣曲写作
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L	M
课程目标 3	H	L	M	M	H	M
课程目标 4	M	L	L	M	H	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲（5）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	旋律写作	4	4
第二课	为一至两件乐器写作	4	4
第三课	模仿写作	6	6
第四课	前奏曲写作	6	6
第五课	变奏概论	6	6
第六课	奏鸣曲写作	6	8
合计		32	34

第一课 旋律写作

【教学目标】

- 1、知识目标：了解旋律基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把旋律写作理论运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】综合调式的掌握与运用。

【难点】精确记忆各细节知识点，并联系实际，灵活运用。

§1.1 旋律基本形态 2学时

§1.2 综合调式 2学时

第二课 为一至两件乐器写作

【教学目标】

- 1、知识目标：了解各种乐器编配的特性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：合理、灵活选择乐器并有机编配。支撑课程目标2。

【重点】建立风格的多样化审美意识

【难点】乐器风格的构建

§2.1 为独奏乐器写作 2学时

§2.2 为两件乐器写作 2学时

第三课 模仿写作

【教学目标】

- 1、知识目标：了解模仿写作的编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将模仿写作运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】模仿的构建法则

【难点】风格化写作的实践技巧

§3.1 巴洛克风格模仿写作的对位法则 2学时

§3.2 古组曲模仿写作 2学时

§3.3 古奏鸣曲模仿写作 2学时

第四课 前奏曲写作

【教学目标】

- 1、知识目标：了解前奏曲结构的编配技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将前奏曲编配技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】前奏曲编配的原理

【难点】前奏曲编配的审美体系与技术要求

§4.1 前奏曲写作概论 2学时

§4.2 单一材料型的前奏曲 2学时

§4.3 对比材料型的前奏曲 2学时

第五课 变奏概论

【教学目标】

- 1、知识目标：全面了解变奏技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将变奏技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】变奏的原理

【难点】在各种风格中运用变奏手法

§4.1 装饰性变奏曲	1.5学时
§4.2 性格性变奏曲	1.5学时
§4.3 和声性变奏曲	1.5学时
§4.4 结构性变奏曲	1.5学时

第六课 奏鸣曲写作

【教学目标】

- 1、知识目标：全面了解奏鸣曲写作技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将奏鸣性技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】奏鸣曲的原理

【难点】在各种风格中运用奏鸣性原理

§6.1 呈示部写作	1.5学时
§6.2 展开部写作	1.5学时
§6.3 再现部与尾声写作	1.5学时
§6.4 布局与组织	1.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通

过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的作曲技术理论。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆各种技法类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 分析报告 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

赵晓生《传统作曲技法》 [M]. 合肥，安徽文艺出版社，2013-07-01

2. 参考书目：

(1) 《1000 个键盘技巧》 [M]. 北京，人民音乐出版社，2008-09

(2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》 [M]. 北京，中央音乐学院出版社，2015-12

(3) 陈国权《合唱编配》 [M]. 重庆，西南师范大学出版社，2008-11-01

(4) 康澎《现代音乐人必修:流行音乐编配十八讲》 [M]. 北京，人民音乐出版社 2012 年-03

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《作曲（6）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲，英文名称：Composition

课程编码：0601ZY234

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲》是音乐表演（作曲方向）本科专业的专业核心课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作(Music production)技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的艺

术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理创作时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的作曲技术理论。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐创作的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 歌曲结构形式 与各功能段的 写作技法	第二课 歌曲特性音调 贯穿发展技法	第三课 歌曲中常见的 “调发展”技法	第四课 艺术歌曲写作 技法	第五课 运用民歌、戏曲 素材改编、创作 歌曲的技法	第六课 写作指导
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L	M
课程目标 3	H	L	M	M	H	M
课程目标 4	M	L	L	M	H	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲（6）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	歌曲结构形式与各功能段的写作技法	6	6
第二课	歌曲特性音调贯穿发展技法	5	7
第三课	歌曲中常见的“调发展”技法	4	4
第四课	艺术歌曲写作技法	4	4
第五课	运用民歌、戏曲素材改编、创作歌曲的技法	9	9
第六课	写作指导	4	4
合计		32	34

第一课 歌曲结构形式与各功能段的写作技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解旋律基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把旋律写作理论运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】歌曲曲式的掌握与运用。

【难点】精确记忆各细节知识点，并联系实际，灵活运用。

§1.1 一段体歌曲结构	1学时
§1.2 两段体歌曲结构	1学时
§1.3 三段体歌曲结构	1学时
§1.4 变奏曲式歌曲结构	1学时
§1.5 回旋曲式歌曲结构	1学时
§1.6 自由体歌曲结构	1学时

第二课 歌曲特性音调贯穿发展技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音调的特性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：合理、灵活选择特性音调的用法并有机组织音高结构。支撑课程目标2。

【重点】特性音调用法的记忆

【难点】特性音调的运用

§ 2.1 终止形态的贯穿发展法	1学时
§ 2.2 句首动机(乐节)与终止形态相结合的贯穿发展法	1学时
§ 2.3 句首动机的贯穿发展法	1学时
§ 2.4 围绕一个中心音的引伸发展法	1学时
§ 2.5 以乐节、乐句为基本形态的旋律发展法	1学时

第三课 歌曲中常见的“调发展”技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解调发展的概念与意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在歌曲写作中合理使用调发展行为。支撑课程目标2。

【重点】调发展手法的记忆

【难点】调发展手法的实践技巧

§3.1 江南民歌中“调发展”的大致状况	2学时
§3.2 当代歌曲创作中“调发展”技巧的运用	2学时

第四课 艺术歌曲写作技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解艺术歌曲的概念与历史。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：写作艺术歌曲的原则与技巧。支撑课程目标2。

【重点】对艺术歌曲的分析

【难点】区分实践中的艺术歌曲与其他歌曲的不同创作手法

- | | |
|----------------------|-----|
| §4.1 艺术歌曲的基本概念 | 2学时 |
| §4.2 艺术歌曲的写作技法(实例分析) | 2学时 |

第五课 运用民歌、戏曲素材改编、创作歌曲的技法

【教学目标】

- 1、知识目标：全面民歌改编技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将技法运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】改编的原理

【难点】民歌素材的改编特殊性

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| §4.1 改变民歌的曲式结构 | 1学时 |
| §4.2 有机地将两首不同性格的民歌作新的整合与改编 | 1学时 |
| §4.3 以某一首民歌为基础作性格变奏 | 1学时 |
| §4.4 用原民歌的风格、韵味和特性音程为依据改编的歌曲 | 1学时 |
| §4.5 从民歌中选择几个动机片断，整合为和谐的、有地区特点的歌曲 | 1学时 |
| §4.6 融合民歌调式、音调、节奏等因素写成的创作性歌曲 | 1学时 |
| §4.7 运用民间起、平、落的结构特点写作的歌曲 | 1学时 |
| §4.8 用戏剧性手法发展民歌 | 1学时 |
| §4.9 用多声部手法改编民歌 | 1学时 |

第六课 写作指导

【教学目标】

- 1、知识目标：全面了解歌曲写作技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：完成一首完整的歌曲。支撑课程目标2。

【重点】歌曲旋律写作

【难点】制作与宣发推广

§6.1 歌曲创作指导 2学时

§6.2 歌曲制作与推广指导 2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的歌曲写作技术理论。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆各种歌曲写作技法类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 分析报告 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

陈鹏年《歌曲写作技法》[M]. 南京，南京师范大学出版社，2007-06

2. 参考书目：

- (1) 《1000 个键盘技巧》[M]. 北京，人民音乐出版社，2008-09
- (2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京，中央音乐学院出版社，2015-12
- (3) 陈国权《合唱编配》[M]. 重庆，西南师范大学出版社，2008-11-01
- (4) 康澎《现代音乐人必修：流行音乐编配十八讲》[M]. 北京，人民音乐出版社 2012 年-03
- (5) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥，安徽文艺出版社，2013-07-01

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院学术委员会

《作曲（7）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：作曲，英文名称：Composition

课程编码：0601ZY235

学 分：2

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《作曲》是音乐表演（作曲方向）本科专业的专业核心课程。要求运用基本乐理、和声学、复调、配器法、曲式结构的技术理论体系来表达创作者的音乐思想。各个国家、各个历史时期的创作风格和技术方法各有不同，大致分为巴洛克时期、古典派、浪漫派、现代派各种风格。不同于早期的音乐，当今随着音乐制作(Music production)技术的发展，某些声部最后即便没有实现演奏，或者说部分音响并不适合真实演奏或无法演奏，也可通过电子设备获得想要的音乐效果，所以当代作曲行为也应该包括音乐制作行为，这部分思维也应该被纳入到作曲教学中。

本课程具体内容包括：作曲“四大件”的掌握与运用，各主要风格流派的创作手法的掌握与运用，现代音乐制作能力的培养。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以作曲技术理论为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用作曲理论解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从创作、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《作曲》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树立正确的艺

术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握和声、曲式、复调、管弦乐法等基础学科，掌握音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2:

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3:

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理创作时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握本专业的作曲技术理论。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐创作的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 毕业音 乐会作 品规划	第二课 毕业音 乐会作 品指导	第三课 毕业音 乐会作 品彩排
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《作曲（7）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一课	毕业音乐会作品规划	2	2
第二课	毕业音乐会作品指导	10	30
第三课	毕业音乐会作品彩排	4	4
合计		16	36

第一课 毕业音乐会作品规划

【教学目标】

- 1、知识目标：了解毕业音乐会要求。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：设计节目单。支撑课程目标2。

【重点】曲目结构合理。

【难点】曲目风格全面多样，体现综合能力。

- | | |
|----------------|-----|
| §1.1 音乐会曲目梳理 | 1学时 |
| §1.2 音乐会曲目结构设计 | 1学时 |

第二课 毕业音乐会作品指导

【教学目标】

- 1、知识目标：创作总时长不少于25分钟的音乐。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：合理、灵活运用各作曲技法并有机组织音高结构，体现音乐制作技能。支撑课程目标2。

【重点】 风格需要多样化

【难点】 创作一两首精品

§ 2.1 声乐作品指导	2学时
§ 2.2 独奏曲指导	2学时
§ 2.3 合奏曲指导	2学时
§ 2.4 电子音乐指导	2学时
§ 2.5 现场乐队作品指导	2学时

第三课 毕业音乐会作品彩排

【教学目标】

- 1、知识目标：音乐会舞台表演组织能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：该能力的全面运用。支撑课程目标2。

【重点】 策划人与演员的交流

【难点】 各方面细节的把握

§3.1 作品日常走台	2学时
§3.2 作品带妆彩排	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。
- 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关

作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的歌曲写作技术理论。	习作展示 期末考查
课程目标 2	记忆各种歌曲写作技法类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交所有音乐会曲目。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

陈鹏年《歌曲写作技法》[M]. 南京, 南京师范大学出版社, 2007-06

2. 参考书目:

- (1) 《1000 个键盘技巧》[M]. 北京, 人民音乐出版社, 2008-09
- (2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京, 中央音乐学院出版社, 2015-12
- (3) 陈国权《合唱编配》[M]. 重庆, 西南师范大学出版社, 2008-11-01
- (4) 康澎《现代音乐人必修: 流行音乐编配十八讲》[M]. 北京, 人民音乐出版社 2012 年-03
- (5) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥, 安徽文艺出版社, 2013-07-01

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院学术委员会

《电脑音乐制作与创作（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：电脑音乐制作与创作，英文名称：Computer music production and creation

课程编码：0601ZY066

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：朱波 **课程组成员：**森彦莹

二、课程简介

《电脑音乐制作与创作》是音乐表演作曲方向的专业必修课，共开设 4 个学期，是一门实用型和技能型的综合课程，从电脑音乐制作系统的构建、MIDI 的发展历史、乐谱的制作、音频处理、编曲、录音、混音等方面的学习充分掌握使用计算机技术对音乐进行制作与创作。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握使用电脑音乐制作平台，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐制作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器熟练完成音乐制作与创作的全过程。

2、具体目标

课程目标 1：

理解电脑音乐制作平台的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的电脑音乐制作与创作知识体系。

课程目标 2：

能够运用电脑音乐制作的概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关问题；建立分析电脑音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解电脑音乐技术的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进

行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4：

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境下培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一章 Sibelius 五 线谱乐谱制作 软件的使用	第二章 Finale 五线 谱乐谱制作软 件的使用	第三章 雅乐简谱制 作软件的使 用
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《电脑音乐制作与创作（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	Sibelius 五线谱乐谱制作软件的使用	6	12
第二章	Finale 五线谱乐谱制作软件的使用	6	12
第三章	雅乐简谱制作软件的使用	4	10
合计		16	34

第一章 Sibelius五线谱乐谱制作软件的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Sibelius五线谱乐谱制作软件的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Sibelius五线谱乐谱制作软件的操作方法并完成各种乐谱的制作。支撑课程目标2。

【重点】Sibelius音符的输入与编辑。

【难点】Sibelius移调与移调乐器的乐谱制作。

- | | |
|---------------------------|-----|
| §1.1 Sibelius五线谱模板的使用 | 1学时 |
| §1.2 Sibelius音符的输入与编辑 | 1学时 |
| §1.3 Sibelius文本、符号的输入与编辑 | 1学时 |
| §1.4 Sibelius移调与移调乐器的乐谱制作 | 1学时 |
| §1.5 Sibelius播放控制与音色库的使用 | 1学时 |
| §1.6 Sibelius管弦乐总谱与分谱的制作 | 1学时 |

第二章 Finale五线谱乐谱制作软件的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Finale五线谱乐谱制作软件的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Finale五线谱乐谱制作软件的操作方法并完成各种乐谱的制作。支撑课程目标2。

【重点】Finale音符的输入与编辑。

【难点】Finale移调与移调乐器的乐谱制作。

§2.1	Finale五线谱模板的使用	1学时
§2.2	Finale音符的输入与编辑	1学时
§2.3	Finale文本、符号的输入与编辑	1学时
§2.4	Finale移调与移调乐器的乐谱制作	1学时
§2.5	Finale播放控制与音色库的使用	1学时
§2.6	Finale管弦乐总谱与分谱的制作	1学时

第三章 雅乐简谱制作软件的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解雅乐简谱制作软件的安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握雅乐简谱制作软件的操作方法并完成各种乐谱的制作。支撑课程目标2。

【重点】雅乐简谱文本、符号的输入与编辑。

【难点】多声部合唱乐谱的制作与排版。

§3.1	雅乐简谱音符的输入与编辑	1学时
§3.2	雅乐简谱文本、符号的输入与编辑	1学时
§3.3	雅乐多声部简谱的乐谱制作	1学时
§3.4	雅乐简谱的虚拟打印导出	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行电脑音乐制作与创作训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是电脑音乐制作与创作的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现电脑音乐制作与创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑音乐平台制作和创作音乐作品，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	电脑音乐制作与创作的概念、原理以及分析电脑音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为电脑音乐软件的操作和电脑音乐作品创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

- (1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

- (1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备电脑音乐制作与创作的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备电脑音乐制作与创作的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：朱波

审核人：艺术学院教学委员会

《电脑音乐制作与创作（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称: 中文名称: 电脑音乐制作与创作, 英文名称: Computer music production and creation

课程编码: 0601ZY067

学 分: 1

总 学 时: 16, **理论学时:** 16

适用专业: 音乐表演本科专业

课程性质: 专业必修课

先修课程: 无

开课单位: 艺术学院

课程负责人: 朱波 **课程组成员:** 森彦莹

二、课程简介

《电脑音乐制作与创作》是音乐表演作曲方向的专业必修课, 共开设 4 个学期, 是一门实用型和技能型的综合课程, 从电脑音乐制作系统的构建、MIDI 的发展历史、乐谱的制作、音频处理、编曲、录音、混音等方面的学习充分掌握使用计算机技术对音乐进行制作与创作。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握使用电脑音乐制作平台, 运用作曲技法、和声等相关理论, 合理使用电脑音乐制作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器熟练完成音乐制作与创作的全过程。

2、具体目标

课程目标 1:

理解电脑音乐制作平台的基本概念、构成原理、信号流程, 构建较为完备的电脑音乐制作与创作知识体系。

课程目标 2:

能够运用电脑音乐制作的概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关问题; 建立分析电脑音乐作品的思路和方法, 培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3:

通过了解电脑音乐技术的发展历程, 综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进

行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4：

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境下培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一章 Adobe Audition 音频 处理软件的基本编辑	第二章 Adobe Audition 音频 处理软件的信号处理	第三章 Adobe Audition 音频处理软件的声音设计
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《电脑音乐制作与创作（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	Adobe Audition 音频处理软件的基本编辑	5	12
第二章	Adobe Audition 音频处理软件的信号处理	7	12
第三章	Adobe Audition 音频处理软件的声音设计	4	10
合计		16	34

第一章 Adobe Audition 音频处理软件的基本编辑

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Adobe Audition 音频处理软件的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Adobe Audition 音频处理软件的操作方法并完成音频的基本编辑。支撑课程目标2。

【重点】音频的剪辑。

【难点】平衡调节与淡入淡出。

§1.1 音频处理软件知识概述	1学时
§1.2 Audition的基本配置及输入和输出调试	1学时
§1.3 主流音频格式的分类及原理	1学时
§1.4 音频的剪辑	1学时
§1.5 平衡调节与淡入淡出	1学时

第二章 Adobe Audition 音频处理软件的信号处理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Adobe Audition 音频处理软件的信号流程及原理，效果器的工作原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Adobe Audition 音频处理软件的信号处理与效果器使用。支撑课程目标2。

【重点】效果器的使用原理。

【难点】外部VST插件的使用。

§2.1 效果器的使用原理	1学时
§2.2 音频的变速与变调	1学时
§2.3 降噪器的使用	1学时
§2.4 立体声场特效	1学时
§2.5 预制效果	1学时
§2.6 侧链特效的使用	1学时
§2.7 外部VST插件的使用	1学时

第三章 Adobe Audition 音频处理软件的声音设计

【教学目标】

- 1、知识目标：了解声音设计的基本原理和效果声的制作原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Adobe Audition 音频处理软件的声音设计操作，用自动化对音频进行处理。支撑课程目标2。

【重点】效果声制作。

【难点】音轨自动化处理。

§3.1 录制多轨音频	1学时
§3.2 音轨自动化处理	1学时
§3.3 效果声制作原理与技巧	1学时
§3.4 为视频配置音频	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行电脑音乐制作与创作训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是电脑音乐制作与创作的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现电脑音乐制作与创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑音乐平台制作和创作音乐作品，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	电脑音乐制作与创作的概念、原理以及分析电脑音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为电脑音乐软件的操作和电脑音乐作品创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

- (1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社,2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备电脑音乐制作与创作的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备电脑音乐制作与创作的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：朱波

审核人：艺术学院教学委员会

《电脑音乐制作与创作（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：电脑音乐制作与创作，英文名称：Computer music production and creation

课程编码：0601ZY068

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**朱波

二、课程简介

《电脑音乐制作与创作》是音乐表演作曲方向的专业必修课，共开设 4 个学期，是一门实用型和技能型的综合课程，从电脑音乐制作系统的构建、MIDI 的发展历史、乐谱的制作、音频处理、编曲、录音、混音等方面的学习充分掌握使用计算机技术对音乐进行制作与创作。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握使用电脑音乐制作平台，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐制作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器熟练完成音乐制作与创作的全过程。

2、具体目标

课程目标 1：

理解电脑音乐制作平台的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的电脑音乐制作与创作知识体系。

课程目标 2：

能够运用电脑音乐制作的概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关问题；建立分析电脑音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解电脑音乐技术的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进

行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4：

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境下培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 Cubase 音乐 工作站软件的 基础功能操作 与应用	第二章 Cubase 音乐 工作站软件的 MIDI 编曲应 用	第三章 Cubase 音乐 工作站软件 的音频功能 应用
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《电脑音乐制作与创作（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	Cubase 音乐工作站软件的基础功能操作与应用	4	10
第二章	Cubase 音乐工作站软件的 MIDI 编曲应用	6	12
第三章	Cubase 音乐工作站软件的音频功能应用	6	12
合计		16	34

第一章 Cubase音乐工作站软件的基础功能操作与应用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Cubase音乐工作站软件的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Cubase音乐工作站软件的操作方法并熟练运用各种快捷功能。支撑课程目标2。

【重点】 Cubase的各种功能。

【难点】 Cubase各种快捷键的运用。

§1.1	Cubase中Steinberg hub与工程窗口布局	1学时
§1.2	Cubase新建轨道与VST乐器	1学时
§1.3	Cubase轨道的功能及实际运用	1学时
§1.4	Cubase常用编辑窗口	1学时

第二章 Cubase音乐工作站软件的MIDI编曲应用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Cubase音乐工作站软件的MIDI实用技术。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Cubase音乐工作站软件的MIDI编曲功能，并能利用MIDI技术完成一首简单音乐作品的编曲。支撑课程目标2。

【重点】 Cubase MIDI的各种实用技术。

【难点】 Cubase的编曲应用。

§2.1	Cubase MIDI输入工具的应用与音符的编辑技巧	1学时
§2.2	Cubase MIDI量化音符	1学时
§2.3	Cubase MIDI工程的编辑技巧	1学时

§2.4 Cubase MIDI工程的音高偏移与工程转调	1学时
§2.5 Cubase MIDI效果器与MIDI控制器	1学时
§2.6 Cubase Automation参数自动化	1学时

第三章 Cubase音乐工作站软件的音频功能应用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Cubase音乐工作站软件的音频实用技术。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握Cubase音乐工作站软件的音频录制与编辑技巧。支撑课程目标2。

【重点】Cubase的音频实用技术

【难点】Cubase各种音频效果器的应用

§3.1 Cubase音频录音技巧和音频编辑器	1学时
§3.2 Cubase LOOP素材的拼接技巧	1学时
§3.3 Cubase常用的音频编辑功能	1学时
§3.4 Cubase常用的音频处理功能	1学时
§3.5 Cubase音频效果器	1学时
§3.6 Cubase MixConsole调音台的布局与应用	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行电脑音乐制作与创作训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是电脑音乐制作与创作的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现电脑音乐制作与创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑音乐平台制作和创作音乐作品，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	电脑音乐制作与创作的概念、原理以及分析电脑音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为电脑音乐软件的操作和电脑音乐作品创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备电脑音乐制作与创作的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备电脑音乐制作与创作的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《电脑音乐制作与创作（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称: 中文名称: 电脑音乐制作与创作, 英文名称: Computer music production and creation

课程编码: 0601ZY069

学 分: 1

总 学 时: 16, **理论学时:** 16

适用专业: 音乐表演本科专业

课程性质: 专业必修课

先修课程: 无

开课单位: 艺术学院

课程负责人: 森彦莹 **课程组成员:** 朱波

二、课程简介

《电脑音乐制作与创作》是音乐表演作曲方向的专业必修课, 共开设 4 个学期, 是一门实用型和技能型的综合课程, 从电脑音乐制作系统的构建、MIDI 的发展历史、乐谱的制作、音频处理、编曲、录音、混音等方面的学习充分掌握使用计算机技术对音乐进行制作与创作。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握使用电脑音乐制作平台, 运用作曲技法、和声等相关理论, 合理使用电脑音乐制作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器熟练完成音乐制作与创作的全过程。

2、具体目标

课程目标 1:

理解电脑音乐制作平台的基本概念、构成原理、信号流程, 构建较为完备的电脑音乐制作与创作知识体系。

课程目标 2:

能够运用电脑音乐制作的概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关问题; 建立分析电脑音乐作品的思路和方法, 培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3:

通过了解电脑音乐技术的发展历程, 综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进

行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4：

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一章 效果器插件的基本分类和厂商介绍	第二章 空间类效果器的具体应用及场景分布	第三章 动态类效果器的具体应用及场景分布
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《电脑音乐制作与创作（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	效果器插件的基本分类和厂商介绍	4	10
第二章	空间类效果器的具体应用及场景分布	6	12
第三章	动态类效果器的具体应用及场景分布	6	12
合计		16	34

第一章 效果器插件的基本分类和厂商介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解效果器插件的基本分类和厂商介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握效果器插件的基本分类和各种厂商推出的各种效果器特点。支撑课程目标2。

【重点】效果器的功能分类。

【难点】不同效果器的应用场景。

- | | |
|-----------------------|-----|
| §1.1 效果器基础知识和基本分类 | 1学时 |
| §1.2 空间类效果器的基础知识及场景应用 | 1学时 |
| §1.3 动态类效果器的基础知识及场景应用 | 1学时 |
| §1.4 不同厂商效果器的特点 | 1学时 |

第二章 空间类效果器的具体应用及场景分布

【教学目标】

- 1、知识目标：了解空间类效果器的具体应用及场景分布。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握空间类效果器的具体应用及场景分布，并能利用空间类效果器对一首音乐作品进行简单编辑。支撑课程目标2。

【重点】空间类效果器的场景分布。

【难点】空间类效果器的具体应用。

- | | |
|---------------------|-----|
| §2.1 空间类效果器的场景分布 | 1学时 |
| §2.2 空间类效果器——混响器的运用 | 2学时 |
| §2.3 空间类效果器——延时器的运用 | 2学时 |
| §2.4 空间类效果器的综合运用 | 1学时 |

第三章 动态类效果器的具体应用及场景分布

【教学目标】

- 1、知识目标：了解动态类效果器的具体应用及场景分布。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握动态类效果器的具体应用及场景分布，并能利用动态类效果器对一首音乐作品进行简单编辑

【重点】动态类效果器的场景分布

【难点】动态类效果器的具体运用

§3.1 动态类效果器的场景分布	1学时
§3.2 动态类效果器——压缩器的运用	1学时
§3.3 动态类效果器——限制器的运用	1学时
§3.4 动态类效果器——扩展器的运用	1学时
§3.5 动态类效果器——门限器缩的运用	1学时
§3.6 动态类效果器的综合运用	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行电脑音乐制作与创作训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是电脑音乐制作与创作的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现电脑音乐制作与创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑音乐平台制作和创作音乐作品，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩

课程目标 2	电脑音乐制作与创作的概念、原理以及分析电脑音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为电脑音乐软件的操作和电脑音乐作品创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

- (1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

- (1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备电脑音乐制作与创作的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备电脑音乐制作与创作的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《和声理论与写作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：和声理论与写作，英文名称：Harmony Theory and Writing

课程编码：0601ZY076

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋玉函 **课程组成员：**马春明

二、课程简介

《和声理论与写作》是音乐表演本科专业作曲方向的必修课程。本课程是专门研究和弦的结构以及和弦之间如何连接的规律性的技术理论，是音乐构造应用领域的一个重要分支。

本课程以 18 世纪——19 世纪西方古典音乐至浪漫主义时期的和声理论与和声语言运用的规律为研究的基础，主要讲授四部和声的写作原则、和弦的连接方法、和声进行的一般规律、副属和弦的构成及使用方法、转调的方法和在实际作品中的应用等内容。

本课程一方面能培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力，使学生能掌握和声学理论知识及技能，另一方面能提高学生和声的写作能力与对音乐的鉴赏能力，让学生具备正确的和声思维和良好的和声听觉，为以后从事音乐研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，较好的掌握和声写作技能与和弦编配方法，能对音乐作品中的和声现象进行规范的分析理解，此外还要适当地进行多声部音乐的写作，为相关后续课程打好基础，以适应音乐研究工作的需要。

课程目标 1：

掌握四部和声的写作规则，掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。

课程目标 2：

能进行小规模的多声部音乐创作，并在键盘上弹奏并感受音响；通过分析音乐作品(或片段)，

能归纳作曲家的和声风格；综合培养学生对多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。

课程目标 3:

和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神；对学生优秀作业的肯定，培养学生的创作力，增加学生的荣誉感；了解古典主义——浪漫主义时期作曲家的生平，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。

课程目标 4:

将创作出的习题进行分声部合唱或是合奏，感受和弦的色彩和各声部的旋律走向，建立良好的和声听觉；在训练中培养学生的团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	M	H	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	L		L	M		M
课程目标 4		M					

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《和声理论与写作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	副三和弦	4	6
第二章	七和弦	4	6
第三章	和弦外音	2	4
第四章	重属和弦	2	4
第五章	离调、半音体系	6	8
第六章	属和声组和下属和声组的变和弦	4	6
第七章	调式交替和调性转换	8	20
合计		32	58

第一章 副三和弦

【教学目标】

14、知识目标：熟练运用Ⅱ级和弦与Ⅵ级三和弦；掌握阻碍终止的特征；了解Ⅶ级减三和弦的六和弦和大调Ⅲ级和弦典型用法；辨认旋律中的弗里几亚四音列；能分析出作品中的和声现象。支撑课程目标1、2。

15、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

16、价值目标：通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标2、3。

【重点】Ⅱ级六和弦的运用；阻碍终止。

【难点】Ⅶ级减三和弦的六和弦和大调Ⅲ级和弦典型用法。

§1.1 Ⅱ级六和弦与三和弦 1学时

重复音、Ⅱ级和弦的预备、与属和弦的连接、大调原位Ⅱ级三和弦

§1.2 Ⅵ级三和弦、阻碍终止、扩展乐段的方法 1学时

功能特点、起下属作用的Ⅵ级三和弦、阻碍进行、阻碍终止

§1.3 属功能中较少使用的和弦 0.5学时

Ⅶ级减三和弦的六和弦、大调Ⅲ级和弦、加六音的属和弦

§1.4 弗里几亚进行 0.5学时

功能体系、弗里几亚进行以及和弦进行的逻辑、高音声部的弗里几亚四音列、低音声部的弗里几亚四音列

§1.5 作品分析 1学时

第二章 七和弦

【教学目标】

1、知识目标：熟悉下属七和弦的结构、解决，了解下属七和弦转位的特殊用法；掌握导七和弦的结构、预备及解决，了解导七和弦的特殊用法；熟练掌握旋律中自然音模进的和弦编配方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过展示优秀作业，增加学生的荣誉感；通过分声部合唱导七和弦到属七的解决，培养学生的团队合作能力。支撑课程目标3、4。

【重点】下属七和弦的结构、解决；导七和弦的结构、预备及解决；自然音模进。

【难点】下属七和弦转位的特殊用法；导七之间的经过和弦。

§2.1 下属七和弦 1学时

和弦结构与标记、下属七和弦的解决、下属七和弦转位的特殊用法

§2.2 导七和弦 1学时

定义与标记、导七和弦的准备、导七和弦的解决、在导七之间的经过和弦、导三四和弦的下属特性

§2.3 自然音模进和副七和弦 2学时

旋律模进、和声模进、模进中的功能关系、由三和弦构成的模进、平行六和弦、由七和弦构成的模进

第三章 和弦外音

【教学目标】

5、知识目标：熟练掌握强位外音与弱位外音的概念；了解多重弱外音与外音的连续使用；能熟练应用和弦外音进行写作；掌握持续音的表现形态、处理及标记。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】和弦外音的概念及运用。

【难点】和弦外音的运用。

§3.1 强外音的两种基本表现形式 0.5学时

§3.2 弱外音的四种基本表现形式 0.5学时

§3.3 多重弱外音与外音的连续使用 0.5学时

§3.4 持续音 0.5学时

持续音表现形态、运用、处理及标记

第四章 重属和弦

【教学目标】

4、知识目标：掌握重属和弦的结构、预备和重属和弦的解决；了解重属和弦在不同结构位置时的使用要点；熟练运用重属变和弦。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神。支撑课程目标3。

【重点】掌握重属和弦的结构、预备和重属和弦的解决。

【难点】重属变和弦的运用。

§4.1 终止中的重属和弦 0.5学时

重属和弦组、重属的作用、重属和弦的预备、重属和弦的解决

§4.2 结构内的重属和弦 0.5学时

§4.3 重属和弦中的变音 1学时

重属变和弦的结构、重属变和弦的准备、重属变和弦的解决

第五章 离调、半音体系

【教学目标】

1、知识目标：掌握副属和弦的运用，能熟练运用副属和弦进行写作；掌握半音模进中模进音组

的数量、音组的结构；掌握半音模进中离调和弦的运用方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：将不同的写作方式反复对比，培养学生精益求精的学习精神；对学生优秀作业的肯定，培养学生的创作力，增加学生的荣誉感。支撑课程目标3。

【重点】副属和弦的运用；模进中音组的划分，和弦的选用；

【难点】熟练运用副属和弦进行写作。

§5.1 离调的手段	1学时
§5.2 半音体系	1学时
§5.3 乐段中离调的顺序	1学时
§5.4 阻碍进行与阻碍终止中的离调	1学时
§5.5 半音模进	2学时

模进音组的数量、音组的结构、乐段的模进扩展、半音模进与离调

第六章 属和声组、下属和声组的变和弦

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握大调中属变和弦的准备、解决与声部进行；熟练掌握小调中属变和弦的声部进行；那不勒斯六和弦、七和弦以及原位降Ⅱ级和弦的运用。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

【重点】编配中介和弦和转调和弦。

【难点】到共同和弦的离调。

§7.1 大调中的各种属变和弦	1学时
大调中属变和弦的准备、解决与声部进行、终止中的属变和弦	
§7.2 小调中的各种属变和弦	1学时
和弦与声部进行。	
§7.3 下属和声组的变和弦	2学时
降Ⅱ级（那不勒斯六和弦）的重复、准备与解决、阻碍进行和变格进行中的那不勒斯六和弦、那不勒斯七和弦、原位降Ⅱ级和弦	

第七章 调式交替和调性转换

【教学目标】

1、知识目标：掌握转调的方向；能准确编配中介和弦和转调和弦；熟练掌握使用自然音作为共

同和弦的转调；基本掌握使用变化音和弦作共同和弦转调；基本掌握使用等和弦作共同和弦转调；理解转调模进。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生对于相关的和声理论进行分析和写作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解作曲家的生平，培养学生坚毅的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】编配中介和弦和转调和弦。

【难点】变化音和弦作共同和弦转调；使用等和弦作共同和弦转调

§7.1 同主音大小调调式交替 1学时

基本特点、同主音大小调调式交替和弦的构成、两种基本使用思维、最常用的三个同主音大小调交替和弦、声部处理

§7.2 使用自然音作为共同和弦的转调 1学时

适用范围、共同和弦的数目、转调和弦

§7.3 使用变化音和弦作共同和弦转调 2学时

那不勒斯和弦做转调的共同和弦、同主音大小调调式交替和弦做共同和弦、离调和弦做转调的共同和弦、两调均使用变化音和弦互等

§7.4 使用等和弦作共同和弦转调 2学时

适用范围、简单等和弦与复杂等和弦、减七和弦的等和弦与等和弦转调、大小七和弦的等和弦与等和弦转调、增三和弦的等和弦与等和弦转调（可省略）

§7.5 转调(换调)模进 1学时

§7.6 复习 1学时

六、课程教学基本方法

课前，布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、音乐播放、板书示范、适时互动等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，让学生积极、主动地接受和声的基本理论，培养学生分析问题、解决问题的能力。

4. 注重课前预习和课后复习。该课程的知识点较多，和弦的运用规则也较复杂，需要学生进行适当的预习，并做适量的课后练习来巩固。

2、注重课堂学习。该课程知识点的衔接很紧密，需要学生紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重和弦的灵活应用，尝试不同的写作方式。和声写作要多样化，将不同的写作方式反复对比，感受不同和弦的特点。

4、注重与音响相结合。在本课程中，写作要与音响效果结合起来，多在键盘上弹奏，有助于建立良好的和声听觉。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	编配和弦、写作四部和声	课后作业、期末考试
课程目标 2	作品（片段）分析	课后作业、期末考试
课程目标 3	选配和弦、作曲家生平	课堂抽查
课程目标 4	分声部合唱	课堂抽查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、资料查阅情况、笔记及出勤率等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	70%	60	30%
课程目标 2	40	60%	30	40%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：伊·斯波索宾等著，和声学教程上下册(增订重印版)，人民音乐出版社，2019 年。

2、参考书目：

(1) 阿诺德·勋伯格著，和声的结构功能,上海音乐出版社, 2007 年.

(2) 杜晓十著，和声学，高等教育出版社,2015 年.

(3) 沈一鸣著，和声学新编，上海音乐出版社, 2015 年.

(4) 吴式锴编著，和声分析 351 例，世界图书出版公司, 2000 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行讨论、分析及创作，将创作出来的作品互相聆听，交流，合奏或合唱。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够熟练掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。	能够较好地掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	基本能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	初步理解四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，具备一定程度的和声学知识体系。	不能掌握四部和声的写作规则和各级和弦的使用规则，和声学知识体系不完善。
课程目标 2	能够进行小规模的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有很强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行小规模的多声部音乐创作，并能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有较强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够进行小规模的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有一定的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能够初步进行小规模的多声部音乐创作，基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有初步的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	不能进行小规模的多声部音乐创作，不能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，不具备多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。
课程目标 3	创作能力强，有精益求精的学习精神和很强的荣誉感，并且具备了吃苦耐劳的品格。	创作能力较强，有较强的荣誉感和精益求精的学习精神，并且能吃苦耐劳。	有一定的创作能力，学习态度较端正，有一定的荣誉感，具备一定的吃苦耐劳的品格。	具备初步的创作能力，未形成精益求精的学习精神，荣誉感一般，尚可吃苦耐劳。	不具备创作能力，未形成精益求精的学习精神，不具备荣誉感，并且没有形成吃苦耐劳的品格。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：宋玉函

审核人：艺术学院教学委员会

《曲式学》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：曲式学，英文名称：Music Analysis

课程编码：0601ZY077

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演专业作曲方向

课程性质：专业必修课

先修课程：基础乐理、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：张广沙

课程组成员：马春明、宋玉函

二、课程简介

曲式学是音乐表演专业作曲方向学生的一门专业必修课，是音乐创作技术理论“四大件”课程之一。其内容包括：音乐的构成要素、乐段、一段曲式、二段曲式、三段曲式、三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式。

本课程使学生了解音乐作品基本曲式结构，理解曲式在不同风格音乐作品中应用的基本形态，掌握并运用系统的曲式知识，培养学生具备分析音乐作品结构和发展的基本能力，为自身的音乐创作提供结构的理论依据。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程通过对中外音乐作品的具体分析，讲述音乐作品中结构形式与内容的辩证关系、乐思的产生及其发展的整体结构原则等，使学生掌握音乐作品中曲式结构的原则及其特征，掌握分析音乐作品的必要知识和基本技能，并通过分析音乐作品的各种结构类型与表现因素加深对音乐作品的理解，从而提高理解和表现音乐作品的能力，为毕业后从事音乐创作相关工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及各种曲式结构类型的相关特征及概念。

课程目标 2：能够运用曲式学的基本理论和分析方法分析音乐作品。

课程目标 3：通过优秀的中国传统音乐作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生自主进行音乐作品资料搜集、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，同时，能将所学知识运用于自己的音乐创作活动中，从而培养学生较好的独立完成研究工作的能力，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.理论素养	2.1 掌握音乐表演专业的基本理论及基础知识	课程目标 1
3.学科能力	3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并运用于表演或创作中	课程目标 2
1.综合育人	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观	课程目标 3
4.科研能力	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	H		M	M	L	M		M
课程目标 4	L	M	L	H	H	M	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《曲式学》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	6	8
第二章	一段曲式	3	4

第三章	二段曲式	4	5
第四章	三段曲式	3	4
第五章	三部曲式	4	5
第六章	变奏曲式	4	6
第七章	回旋曲式	3	5
第八章	奏鸣曲式	5	8
合计		32	45

第一章 绪论 曲式的相关知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解曲式学基本概念，以及相关的理论知识，同时教授学生一般的曲式分析方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，从旋律、节奏、主题、单位和句法等角度分析，在实际作品中找到相应的例证。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实例中的中国音乐作品与西方音乐作品相比较，提升学生的民族文化自信，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握和理解曲式的相关要素、概念及音乐的基本发展规律。

【难点】运用曲式相关概念从实际音乐作品中找出相应的例证。

§1.1 音乐的构成要素	0.5学时
旋律、节奏、和声、音响、成长	
§1.2 旋律的外型、隐伏骨架、音域和应用音域、密度、高潮点	0.5学时
§1.3 节奏的组合方式、发音点密度、风格	0.5学时
§1.4 音乐的主题意义	0.25学时
§1.5 音乐主题的整体特征	0.25学时
§1.6 音乐主题的形象	0.5学时
§1.7 音乐主题的类型	0.5学时
§1.8 音乐的单位划分	0.5学时
§1.9 音乐的句法类型	0.5学时
§1.10 乐段的意义	0.5学时
§1.11 乐段以下的各级单位	0.5学时

§1.12乐段分析的要点	0.5学时
§1.13分析中的符号标记	0.5学时

第二章 一段曲式

【教学目标】	
1、知识目标：掌握一段曲式的概念、结构特征，并掌握两种典型的一段曲式类型。支撑课程目标1。	
2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的一段曲式作品。支撑课程目标2。	
3、价值目标：通过实际作品的分析讨论，设计自己的音乐创作思路，培养学生较好的独立完成研究工作的能力。支撑课程目标4。	
【重点】 掌握两种不同类型的一段曲式结构特征。	
【难点】 一段曲式与乐段的区别。	
§2.1 一段曲式的概念	0.25学时
§2.2 乐段的分类	1学时
以乐句数量为纲，句间关系为目分为一句式、二句式、三句式、四句式、多句式	
§2.3 一段曲式去乐段的区别	0.5学时
§2.4 一段曲式的常见类型	0.25学时
§2.5 以“并行不等长的两句式乐段”为基础的一段曲式	0.5学时
§2.6 以“使用展开性转句的、不平衡的起承转合四句式乐段”为基础的一段曲式	0.5学时

第三章 二段曲式

【教学目标】	
1、知识目标：掌握二段曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的二段曲式类型。支撑课程目标1。	
2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的二段曲式作品。支撑课程目标2。	
3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐文化的特性，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。	
【重点】 三种不同类型二段曲式的区别和结构辨别方法。	
【难点】 二段曲式中复乐段结构的辨认。	
§3.1 二段曲式的概念	0.25学时

§3.2 关于音乐段落的功能问题	0.25学时
基础型功能、辅助型功能	
§3.3 二段曲式主要类型	0.25学时
§3.4 二段曲式中的乐段重复	0.25学时
§3.5 有再现二段曲式	1学时
展开性中句、对比性中句、综合性中句	
§3.6 无再现二段曲式	1学时
§3.7 贯串性二段曲式	1学时

第四章 三段曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握三段曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的三段曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的二段曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐作品与西方音乐作品相比较而言的独特之处，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。通过实际作品的分析讨论，设计自己的音乐创作思路，培养学生较好的独立完成研究工作的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】三种不同类型三段曲式的区别和结构辨别方法。

【难点】综合性三段曲式结构段落划分。

§4.1 三段曲式概述	0.5学时
定义、结构意义、特点	
§4.2 展开性三段曲式	0.5学时
§4.3 对比性三段曲式	1学时
§4.4 综合性三段曲式	1学时

第五章 三部曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握三部曲式的概念、结构特征，并掌握两种典型的三部曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的三部曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过实例中的中国音乐作品与西方音乐作品相比较，提升学生的民族文化自信，

激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】“三声中部”与“插部中部”的结构差异。

【难点】区分三段曲式与三部曲式。

§5.1 三部曲式的意义与特点	0.5学时
§5.2 三部曲式各部（呈示部、中部、再现部）	0.5学时
§5.3 三部曲式与三段曲式的区别	1学时
§5.4 使用“三声中部”的三部曲式 内容、性格、应用、中部特点、再现类型	1学时
§5.5 使用“插部中部”的三部曲式 内容、性格、应用、中部特点、再现类型	1学时

第六章 变奏曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握变奏曲式的概念、结构特征，并掌握三种典型的变奏曲式类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的变奏曲式作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐文化的特性，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握不同类型变奏曲式的不同变奏手法及特点。

【难点】三部性结构原则下，变奏段落的阶段性划分。

§6.1 变奏曲式概述及整体结构特征	0.5学时
§6.2 变奏曲式分类	0.5学时
§6.3 固定变奏式 固定低音变奏、固定和声变奏、固定旋律变奏	1学时
§6.4 严格变奏	0.5学时
§6.5 自由变奏	1.5学时

第七章 回旋曲式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握回旋曲式的概念、结构特征，两种典型的回旋曲式类型以及了解部分变体回旋曲式类型。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用所学知识，辨别和分析不同类型的回旋曲式作品；对于变体回旋曲式能作出基本的结构判断。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过实际作品的分析讨论，设计自己的音乐创作思路，培养学生较好的独立完成研究工作的能力。支撑课程目标4。

【重点】 古典回旋曲式的结构特点及作品分析。

【难点】 古代回旋曲式的插部发展手法。

§7.1 回旋曲式的定义	0.25学时
§7.2 回旋曲式的结构原理	0.5学时
§7.3 回旋曲式主要类型	0.25学时
§7.4 古代回旋曲式	0.5学时
§7.6 古典回旋曲式	1学时
§7.7 其他类型变体回旋曲式	0.5学时

第八章 奏鸣曲式

【教学目标】

1、知识目标：掌握典型奏鸣曲式的概念、各部结构特征、整体基本结构原则。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用所学知识，分析三部分构成的典型奏鸣曲式作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对中国作品的实例分析，讲解中国音乐作品与西方音乐作品相比较而言的独特之处，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。通过实际作品的分析讨论，设计自己的音乐创作思路，培养学生较好的独立完成研究工作的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】 奏鸣曲式结构原则。

【难点】 奏鸣曲式各部中二级结构划分。

§8.1 奏鸣曲式的意义与特点	0.5学时
§8.2 奏鸣曲式的结构原则	0.5学时
§8.3 奏鸣曲式的分类	0.5学时
§8.4 奏鸣曲式的呈示部	1学时
§8.5 奏鸣曲式的展开部	1学时
§8.6 奏鸣曲式的再现部	1学时
§8.7 奏鸣曲式的变体	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，

结合PPT展示、视频及音频播放、板书推导、适时互动等方法完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅搜集资料、总结汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与音乐曲式结构相关的基本概念、原理和定义，从而学会运用相关知识加深对学习中涉及的音乐作品的理解，培养学生分析问题、解决问题的能力，并为自己的音乐创作提供理论支撑。

1、注重课前预习和课后复习。该课程与一、二年级学习的基础乐理及和声学课程有着较密切的联系，同时又是音乐学科中综合性最强的一门课程，结构类型繁多且复杂，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程中的结构类型繁多，概念复杂，分析部分又需要这些理论知识作为支撑，且涉及很多其他相关的音乐理论知识及史学内容，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三，在众多的同结构类型作品中，找到音乐结构上的共性，使所学知识掌握得更为牢固。

4、充分利用网络资源，了解知识点在其他课程学习中的应用。本课程的很多知识点对于其他课程，尤其是音乐技能课程的水平提升，有着重要的作用。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识和分析方法解决实际应用中的问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生自豪感和爱国情怀	课后作业、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，独立分析并解决自己音乐创作中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨

论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张璟著，音乐作品分析实用教程，上海教育出版社，2010.

2、参考书目：

- （1）（苏）斯波索宾 著，张洪模 译，曲式学，人民音乐出版社，2002 年.
- （2）（美）柏西·该丘斯 著，缪天瑞 译，大型曲式学，人民音乐出版社，2000 年.
- （3）谢功成，曲式学基础教程，人民音乐出版社，2002 年.
- （4）高为杰，陈丹布，曲式分析基础教程，人民音乐出版社，2001 年.
- （5）吴祖强，曲式与作品分析（修订版），人民音乐出版社，2003
- （6）范乃信，曲式精要，中央音乐学院出版社，2018
- （7）钱仁康，钱亦平，音乐作品分析教程，上海音乐学院出版社，2003

3、网上资源：

<https://www.icourse163.org/spoc/course/SWUST-1451653228> 西南科技大学曲式与作品分析慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、研究性学习

鼓励学生结合自身的作曲专业，将所学的曲式学知识以章节为单位，融入自己的作品写作中，真正做到学以致用。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及各种曲式结构类型的相关特征及概念。	较为熟练掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及各种曲式结构类型的相关特征及概念。	掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及各种曲式结构类型的相关特征及概念。	初步掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及各种曲式结构类型的相关特征及概念。	未能掌握主要音乐构成要素，曲式发展基本原则以及基本分析方法，以及各种曲式结构类型的相关特征及概念。
课程目标 2	能够很好的运用曲式学的基本理论和分析方法分析音乐作品。	能够较好的运用曲式学的基本理论和分析方法分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法分析音乐作品。	能够运用曲式学的基本理论和分析方法对音乐作品进行大致的结构分析。	无法运用曲式学的基本理论和分析方法分析音乐作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	能够很好的将所学知识运用于自己的音乐作品创作中，并产生很好的作品成果。	能够较好的将所学知识运用于自己的音乐作品创作中，并产生较好的作品成果。	能够将所学知识运用于自己的音乐作品创作中，并产生作品成果。	能够将所学知识运用于自己的音乐作品创作中，但作品质量较差。	不能将所学知识运用于自己的音乐作品创作中。

编写人：张广沙

审核人：艺术学院教学委员会

《配器法与总谱分析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：配器法与总谱分析，英文名称：Orchestration of Small Ensemble

课程编码：0601ZY079

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演专业（作曲方向）

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、和声学、复调音乐基础、曲式与作品分析

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**傅小草

二、课程简介

《配器法与总谱分析》是音乐表演专业作曲方向的一门专业必修课程，该课程是在和声、复调音乐基础、曲式与作品分析等课程修完并且合格的基础上，在了解管弦乐队基本乐器的表现性及特点的基础上，调动学生形象思维与逻辑思维的能力，发挥学生艺术创造能力，进行创新学习的一门综合性课程。

该课程主要包含乐器法、配器法及总谱分析两部分内容。其中乐器法是专门讲述管弦乐队中各种乐器的构造、发音原理、音色特征、乐器性能及演奏技术等方面的内容；配器法则着重讲述管弦乐队中各种乐器、各类乐器组之间的配合运用等一些技术与方法；总谱分析主要是通过分析和欣赏中外优秀音乐名作的谱例分析，理论结合实践，让学生更深入的了解音乐作品的伟大创作者们掌控交响乐队的敏感度，以及每一位作曲家是如何令一件独特的乐器以最清晰和最富有创造性的方式服务于其音乐思维。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习学生结合各专业特点，理论联系实践，使学生大概地了解一些常用乐器的基本知识（包括各乐器的构造、发音、音域、力度、演奏法、音色以及在乐队中的一般用法等），能够掌握简单的配器手法及创作思路，了解中外不同风格流派音乐作品的特征、培养分析作品和创作作品的初步能力、拓展视野，广泛接触不同编制、不同体裁、不同风格流派的乐队作品，触类旁通，由此打下为民族乐队、电声乐队写作和 MIDI 音乐创作的基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握乐队中常用乐器的基础知识。

课程目标 2：贯彻理论与实践相结合的原则，注意培养学生读谱及分析总谱的能力。

课程目标 3：广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 4：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业；掌握简单的配器手法及创作思路，能适当运用各种乐器的组合塑造音乐形象；以此来储备音色记忆，丰富音色想象，提升音乐修养。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	3.1 掌握乐器法、配器法的基本知识； 3.2 掌握总谱的读谱能力和分析能力。	课程目标 1
学科素养	3.3 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力；	课程目标 2
综合育人	3.4 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 3
沟通合作	3.5 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 3.6 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	M	H	H	H	H	H	L
课程目标 2	L	L	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	M	H	H	H	H	L
课程目标 4	L	L	H	H	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《配器法与总谱分析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 乐队简介	2	2
第二章	管弦乐队概述	2	2
第三章	弓弦乐器与弓弦乐器组	8	10
第四章	木管乐器与木管乐器组	6	6
第五章	铜管乐器与铜管乐器组	6	6
第六章	打击乐器及其在乐队中的运用	4	6
第七章	管弦乐队的编配	4	4
合计		32	36

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握乐队的基本概念及乐队的种类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够判断乐队的类型。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器的基本表现性能和常用用法，结合重奏以及声乐作品的乐队伴奏编制等方面的联系，初步呈现不同的音乐风格特征，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】乐队的编制、乐队的种类。

【难点】乐队与室内乐的区别。

§1.0 乐队的基本概念	0.5学时
§1.1 乐队与室内乐的区别	0.5学时
§1.2 乐队的编制	0.5学时
§1.3 乐队的种类	0.5学时

第二章 管弦乐队概述

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握乐队的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能结合总谱分析乐队的编制及乐器的安排。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器的基本表现性能和常用用法，结合重奏以及声乐作品的乐队伴奏编制等方面的联系，初步呈现不同的音乐风格特征，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】乐队的编制。

【难点】乐队音响的表现要素。

§2.1 乐器	0.25学时
§2.2 乐器组	0.25学时
§2.3 乐队	0.5学时
§2.4 乐队音响的表现要素	1学时

第三章 弓弦乐器与弓弦乐器组

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握弓弦乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弓弦乐器组的总谱分析和编配。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器的基本表现性能和常用用法，结合重奏以及声乐作品的乐队伴奏编制等方面的联系，初步呈现不同的音乐风格特征，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握弓弦乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】弓弦乐器的编配。

§3.1 弓弦乐器组的乐器	1学时
§3.2 弓弦乐器组中各乐器的一般用法	1学时
§3.3 弓弦乐器组的编配	2学时
§3.4 弓弦乐器总谱分析及其音乐创作	4学时

第四章 木管乐器与木管乐器组

【教学目标】

- 5、知识目标：掌握木管乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。

2、能力目标：木管乐器组的总谱分析和编配。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器的基本表现性能和常用用法，结合重奏以及声乐作品的乐队伴奏编制等方面的联系，初步呈现不同的音乐风格特征，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握木管乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】木管乐器的编配。

§4.1 木管乐器组的乐器	1学时
§4.2 木管乐器组中各乐器的一般用法	1学时
§4.3 木管乐器组的编配	1学时
§4.4 木管乐器总谱分析及其音乐创作	3学时

第五章 铜管乐器与铜管乐器组

【教学目标】

13、知识目标：掌握铜管乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。

14、能力目标：铜管乐器组的总谱分析和编配。支撑课程目标2、3。

2、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器的基本表现性能和常用用法，结合重奏以及声乐作品的乐队伴奏编制等方面的联系，初步呈现不同的音乐风格特征，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握铜管乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】铜管乐器的编配。

§5.1 铜管乐器组的乐器	1学时
§5.2 铜管乐器组中各乐器的一般用法	1学时
§5.3 铜管乐器组的编配	1学时
§5.4 铜管乐器总谱分析及其音乐创作	3学时

第六章 打击乐器及其在乐队中的运用

【教学目标】

1、知识目标：掌握打击乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。

2、能力目标：打击乐器组的总谱分析和编配。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器的基本表现性能和常用用法，结合重奏以及声乐作品的乐队伴奏编制等方面的联系，初步呈现不同的音乐风格特征，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握打击乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】打击乐器的编配。

§6.1 打击乐器组的乐器	0.5学时
§6.2 打击管乐器组中各乐器的一般用法	0.5学时
§6.3 打击乐器组的编配	1学时
§6.4 打击管乐器总谱分析及其音乐创作	2学时

第七章 管弦乐队的编配

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握管弦乐队三要素的乐器安排和分配。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：管弦乐队的总谱分析和编配。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器的基本表现性能和常用用法，结合重奏以及声乐作品的乐队伴奏编制等方面的联系，初步呈现不同的音乐风格特征，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握管弦乐队三要素的乐器安排。

【难点】管弦乐队的编配。

§7.1 管弦乐队旋律的乐器编配	0.5学时
§7.2 管弦乐队和声的乐器编配	0.25学时
§7.3 管弦乐队低音声部的乐器编配	0.25学时
§7.4 管弦乐队的总谱分析及音乐创作	3学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 2	通过音乐欣赏培养学生的乐队内心听觉	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	应用基本概念、基本原理分析乐队总谱中的乐器法及配器法	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 4	乐队音乐创作	习作展示 课后作业 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、出勤率等，期末考试为开卷考试。考试题型为音乐创作题。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

15、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：高鸿祥著,《配器法基础教程》，人民音乐出版社,2003 年。

2、参考书目：

(1)赵德义、周雪石、赵玉龙、胡向阳,《小型乐队编配教程》，2001 年。

(2)施咏康,《管弦乐队乐器法》，人民音乐出版社,2010 年。

(3)瓦西连科,《交响配器法》，人民音乐出版社,2002 年。

7、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够分析总谱中的乐器安排及配器手法。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解配器的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓配器的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对配器的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对配器的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解配器音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《对位法》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：对位法，英文名称：Counterpoint

课程编码：0601ZY0880

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演专业（作曲方向）

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**傅小草 宋玉函

二、课程简介

《对位法》是音乐表演专业作曲方向的一门专业必修课程，是学习多声音乐中的复调规律及其应用的一门基础理论课程。本课程是融复调音乐的写作理论与创作实践为一体的课程。主要内容有二声部对比复调、二声部模仿复调、复对位、复调写作手法的应用以及对复调作品的理论分析。

该课程旨在培养学生对于复调音乐作品的理论分析能力以及复调写作能力，使学生具有较全面的音乐素质，以便将来能够较好的分析音乐作品中的复调现象，同时能胜任中小型歌曲、器乐曲的多声部编配。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习使学生能够掌握二声部复调定义，以及复调性多声音乐与和声性多声音乐的区别，通过对二声部复调的学习分析，能基本掌握复调音乐的特征，以及写作简单的对比、模仿复调作品。为学好相关及后续课程，进一步发展音乐才能打好基础。

在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。

2、具体目标

课程目标 1：掌握对位的基本概念及基本的对位手法，注重复调音乐的分析。

课程目标 2：贯彻理论与实践相结合的原则，注意培养复调听觉及复调思维能力。

课程目标 3：广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 4：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业；进行二声部复调音乐的创作、分析、弹听等；并能熟练地应用与艺术实践和教学活动中，形成学校教育所要求的基本乐理的教学能力，适应中学音乐教学工作的需要。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	3.1 掌握对位法的基本知识和基本的对位手法； 3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 1
学科素养	3.3 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力；	课程目标 2
综合育人	3.4 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 3
沟通合作	3.5 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 3.6 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

五、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	M	M	L
课程目标 2	H	L	M	M	M	H
课程目标 3	L	M	H	H	L	H
课程目标 4	L	H	H	H	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《对位法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 对位法	2	4
第二章	二声部复调的基本对位	8	16
第三章	对比式二声部	6	12
第四章	模仿式二声部	6	12
第五章	二声部复对位	6	12
第六章	复调乐曲分析	4	8
合计		32	64

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握对位法的基本概念；区分主调音乐与复调音乐。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够判断复调音乐的类型。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】对位法的基本概念、基本类型。

【难点】复调音乐旋律的特点。

§1.0 复调与对位	0.25学时
§1.1 复调音乐产生的历史沿革	0.25学时
§1.2 复调的类型	0.5学时
§1.3 主调音乐与复调音乐的区别于联系	0.5学时
§1.4 复调音乐的写作手法及表现作用	0.5学时

第二章 二声部复调的基本对位

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握二声部单对位中的基本关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用单对位手法进行单对位写作。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】二声部基本对位。

【难点】一对切分。

§2.1 二声部复调的基本对位

一音对一音	1学时
一音对二音	1学时
一音对四音	1学时
一音对切分音	2学时
一音对华彩	1学时
华彩对华彩	2学时

第三章 对比式二声部

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握对比式二声部的基本概念、对比因素。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用二声部复调的基本对位手法，创作对比式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握对比式二声部的对比因素。

【难点】对比式二声部的写作。

§3.1 对比式二声部的概念	1学时
§3.2 二声部单对位中的基本关系	3学时
音高关系	
节奏关系	
句幅关系	

第四章 模仿式二声部

【教学目标】

- 6、知识目标：掌握模仿式二声部的基本概念及模仿类型及分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用模仿式复调的基本对位手法，创作模仿式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】模仿式复调的类型。

【难点】模仿式复调的写作。

§4.1 简单模仿	1学时
§4.2 卡农式模仿	2学时
§4.3 变化模仿	1学时
§4.4 模仿式二声部的写作与分析	2学时

第五章 二声部复对位

【教学目标】

- 16、知识目标：理解复对位的基本概念及类型。支撑课程目标1。
- 17、能力目标：能判断分析复对位的类型。支撑课程目标4。
- 2、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】复对位的类型。

【难点】复对位的分析与写作。

§5.1 复对位的基本概念	1学时
§5.2 纵向可动对位	1学时
§5.3 横向可动对位	1学时
§5.4 纵横向可动对位	1学时

第六章 复调乐曲分析

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握小型复调乐曲的写作及编配。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能对复调乐曲进行分析。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】小型复调乐曲的音乐分析。

【难点】小型复调乐曲的写作。

§6.1 二部创意曲分析	1学时
§6.2 小型复调乐曲分析	1学时
§6.3 小型复调乐曲的写作与分析	2学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 2	通过音乐欣赏培养复调听觉意识和复调思维能力	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	应用基本概念、基本原理分析音乐作品中的对位技法。	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 4	运用对位技法进行音乐创作。	习作展示 课后作业 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、出勤率等，期末考试为开卷考试。考试题型为音乐创作题。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

1、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：王安国著，王安国教复调，湖南文艺出版社，2002 年。

2、参考书目：

(1) 赵德义、刘永平，复调音乐基础教程，人民音乐出版社，2001 年。

(2) 张韵璇, 复调音乐初级教程, 高等教育出版社, 2003 年.

(3) 张韵璇, 复调音乐分析教程, 上海音乐出版社 2009 年.

(4) 杨勇, 对位法, 湖南文艺出版社 2012 年.

3、网上资源: 无

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的歌曲作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解复调的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓复调的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对复调的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对复调的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解复调音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅳ（吉他）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅳ，英文名称：Musical Instruments IV

课程编码：0601ZY242

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐Ⅳ（吉他）》是高等院校音乐表演专业作曲方向学生的一门基础课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业必修课程。吉他是我们非常熟悉的一件乐器，被公认为世界三大乐器之一，它有着悠久的历史，是流行音乐、爵士音乐、摇滚音乐等音乐体裁的主要组成乐器之一。作为作曲方向的本科生，吉他的学习尤为重要，这将为以后在作曲、编曲中写好吉他声部而打基础。我们本课程主要讲解吉他的基础理论知识和演奏的基本技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够简单编配吉他伴奏的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确吉他演奏技术并使其音乐素质得到全面提升的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的吉他演奏兴趣，推动吉他学习的普及，发展有吉他特长的学生，培养学生参与吉他实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过吉他演奏及吉他乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解吉他课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：了解和认识吉他发声的基本原理，建立正确的声音概念。

课程目标 3：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧。

课程目标 4：学会正确分析和处理风格各异、类别不同的吉他作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 5：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

课程目标 6：具备一定的吉他编配能力。

课程目标 7：能胜任中小学吉他课堂的教学。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 基本掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握吉他专业的基本演奏技能和教学技能 3.2 了解吉他演奏知识的基本理论和基本技巧	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的实际操作能力，具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的分析鉴别能力和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 吉他专业课导论	第二部分 基本演奏方法与基本功学习	第三部分 吉他小独奏曲和弹唱曲的学习	第四部分 吉他伴奏的编配
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅳ（吉他）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	吉他专业课导论	6	14
第二部分	基本演奏方法与基本功学习	6	14
第三部分	吉他小独奏曲和弹唱曲的学习	10	28
第四部分	吉他伴奏的编配	10	30
合计		32	86

第一部分 吉他专业课导论

第一部分导论

【教学目标】

1、知识目标：通过学习吉他的概述，让学生了解并掌握吉他的历史演变过程、发展现状、流派、及区域民族音乐文化。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定学生四年学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流入校前学习情况 1学时

§1.1专业展示演奏实际水平与能力 1学时

§1.2明确目标了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 1学时

布置作业及查阅资料。

第二部分 基本演奏方法与基本功学习

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握基本的演奏方法及运用能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的演奏方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学乐器构造与发音原理并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握左右手手指运用方法，合理运用手指。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 正确的演奏姿势讲解	1 学时
§2.2 左手的训练方法	1 学时
§2.3 右手按弦方法及训练	2 学时
§2.4 左右手基本功的综合训练	2 学时

第三部分 吉他小独奏曲和弹唱曲的学习

【教学目标】

1、知识目标：通过对吉他小独奏曲和弹唱曲的学习，使学生初步掌握吉他的独奏曲和弹唱曲的演奏要领及注意事项。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握吉他小独奏曲的演奏要领和吉他弹唱曲的弹唱配合要领。支撑课程目标2。

3、价值目标：对比吉他小独奏曲和吉他弹唱曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生吉他演奏演和歌曲演唱能力。

【难点】吉他弹和唱的协调配合

§3.1 《北风吹》（白毛女）	2 学时
§3.2 《致爱丽丝》演奏讲解	4 学时
§3.3 《喀秋莎》	4 学时

第四部分 吉他伴奏的编配

【教学目标】

1、知识目标：初步掌握吉他伴奏的编配，进一步提高左右手的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：初步吉他伴奏编配的能力。支撑课程目标1。

【重点】为歌曲简单编配吉他伴奏

【难点】歌曲左手和弦及右手伴奏节奏型的编配

§4.1 为歌曲编配吉他伴奏的基本理论知识	2 学时
§4.2 歌曲左手和弦及右手伴奏节奏型的编配	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉吉他发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力、解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%

课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王鹰：《民谣吉他考级标准教程》成都时代出版社，2005 年 07 月
- (2) 王健元：《古典吉他教程》上海教育出版社，2008 年

2、参考书目：

- (1) 《民谣吉他考级标准教程》成都时代出版社，2005 年 07 月
- (2) 刘传：《吉他自学三月通》蓝天出版社，2008 年
- (3) 梁晴：《西方音乐鉴赏》上海人民美术出版社，2009 年 11 月第一版
- (4) 王健元：《古典吉他教程》上海教育出版社，2008 年
- (5) 《吉他自学三月通》蓝天出版社，2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握手指、拨片的技巧，能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握手指、拨片的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握手指、拨片的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握手指、拨片的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握手指、拨片的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握吉他的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握吉他的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握吉他的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握吉他的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握吉他的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴V（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴V（1），英文名称：Piano V（1）

课程编码：0601ZY060

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：必修课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴V是音乐表演专业作曲方向学生的专业必修课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生将来创作钢琴音乐作品和其他音乐作品打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生通过钢琴课的学习不仅要提高钢琴的演奏能力，更主要的是使学生有能力浏览更多的作品，并逐步了解乐曲的创作构思、和声、织体等方面的特点，以加强作曲专业的学生对乐曲的理解，从而提高分析和写作能力，并从中吸取创作的营养与经验，促进专业课的学习。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题，并让学生多从较易识谱的中小型优秀钢琴作品入手，更多地学习和掌握不同风格和题材的乐曲，逐步了解乐曲的创作构思、和声、织体等方面的特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备一定的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	2	10
奏鸣曲	4	20
复调作品	4	20
乐曲	6	30
合计	16	80

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼练习曲作品599中后期程度的曲目。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼练习曲作品599；（2）莱蒙练习曲

奏鸣曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏1套奏鸣曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点。

【难点】奏鸣曲连接部的弹奏和理解。

建议曲目范围：小奏鸣曲集

复调作品

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏三首复调音乐作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫初级钢琴曲集；（2）巴赫《小前奏曲与赋格》

乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能完整演奏三首中外钢琴作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握中外乐曲不同的音乐风格。

【难点】了解乐曲的创作构思、和声、织体等方面的特点。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼作品599程度的中外钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

（2） 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

（3） 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%

乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试 (60%)

考核要点	评分标准	成绩比例 (%)
乐曲弹奏的完整性	优秀 (20)、良好 (16)、一般 (12)	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀 (15)、良好 (12)、一般 (9)、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀 (40)、良好 (32)、一般 (24)	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀 (10)、良好 (8)、一般 (6)、	6%
力度、速度与表情术语准确, 乐曲风格与情绪准确性	优秀 (10)、良好 (8)、一般 (6)	6%
表演的自然大方	好 (5)、一般 (3)	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法:

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度: 各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》 [M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《车尔尼练习曲 599》 [M].北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (3) 莱蒙.《钢琴练习曲集》 [M]. 北京：人民音乐出版社，2015 年.
- (4) 巴赫.《初级钢琴曲集》 [M].北京：人民音乐出版社，2011 年。
- (5) 巴赫.《小前奏曲与赋格曲》 [M].北京：人民音乐出版社，2015 年.
- (6)《小奏鸣曲集》 [M].北京：人民音乐出版社，2009 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版) [M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqqq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位针进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：叶芳

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴Ⅴ（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴Ⅴ（2），英文名称：Piano Ⅴ（2）

课程编码：0601ZY061

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：必修课、学位课程

先修课程：乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 **课程组成员：**金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

钢琴Ⅴ是音乐表演专业作曲方向学生的专业必修课，是研究钢琴演奏技术及不同演奏风格的应型类课程，属于音乐学分支学科。该课程的相关理论和实践内容主要由四部分组成，分别是练习曲、奏鸣曲、乐曲、复调作品。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，以及对不同音乐风格本质上的认识。学好该课程，为学生将来创作钢琴音乐作品和其他音乐作品打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生通过钢琴课的学习不仅要提高钢琴的演奏能力，更主要的是使学生有能力浏览更多的作品，并逐步了解乐曲的创作构思、和声、织体等方面的特点，以加强作曲专业的学生对乐曲的理解，从而提高分析和写作能力，并从中吸取创作的营养与经验，促进专业课的学习。

2、具体目标

课程目标 1：在学生原有基础上进一步巩固钢琴演奏的基本概念、原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题，并让学生多从较易识谱的中小型优秀钢琴作品入手，更多地学习和掌握不同风格和题材的乐曲，逐步了解乐曲的创作构思、和声、织体等方面的特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过学习中国钢琴作品及应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置实践汇报，要求学生进行专业展示，对演奏作品相关资料进行搜集、分析、整理，以小组为单位进行曲目的观摩和讲解，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1. 综合育人	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 3
2. 学科素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课程目标 1 课程目标 2
3. 技术素养	具备一定的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品。	课程目标 2
4. 沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	练习曲	奏鸣曲	复调作品	乐曲
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	H	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 III》总学时分配列表

内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
练习曲	2	10
奏鸣曲	4	20
复调作品	4	20
乐曲	6	30
合计	16	80

练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴练习曲的研究对象和方法，了解练习曲在钢琴演奏中的作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏车尔尼练习曲作品849程度的曲目。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】对练习曲训练技巧的掌握。

【难点】能运用各项训练技术，自如连接转换。

建议曲目范围：（1）车尔尼练习曲作品849；

奏鸣曲

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴奏鸣曲的研究对象和方法，了解钢琴奏鸣曲的发展简况和基本结构特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏1套奏鸣曲。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏了解古典主义时期钢琴奏鸣曲的基本特点，掌握基本弹奏技术，把握好基本风格；通过查阅资料，整理古典主义时期奏鸣曲的特点，并做小组观摩汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握古典主义奏鸣曲的结构特点。

【难点】奏鸣曲连接部的弹奏和理解。

建议曲目范围：小奏鸣曲集

复调作品

【教学目标】

- 1、知识目标：了解钢琴复调作品的研究对象和方法，了解钢琴复调作品的发展简况和音乐发展手法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能弹奏三首复调音乐作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提高复调作品演奏能力。支撑课程目标3。

【重点】演奏好复调音乐作品，提高对音乐各声部的掌控能力。

【难点】了解基础的音乐发展手法，能准确分析简单的复调音乐作品。

建议曲目范围：（1）巴赫《创意曲集》；（2）巴赫《小前奏曲与赋格》

乐曲

【教学目标】

- 4、知识目标：了解作品的创作背景，掌握乐曲的弹奏技巧。支撑课程目标1。
- 5、能力目标：能完整演奏三首中外钢琴作品。支撑课程目标2。
- 6、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】准确把握中外乐曲不同的音乐风格。

【难点】了解乐曲的创作构思、和声、织体等方面的特点。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼作品849程度的中外钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

- 1、注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要学生具有坚毅的学

习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

（2） 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%

出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%
----	----------	---	----

(3) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%

课程目标 4							50	60%
--------	--	--	--	--	--	--	----	-----

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》 [M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 车尔尼.《车尔尼练习曲 849》 [M].北京：人民音乐出版社，2010 年.
- (3) 莱蒙.《钢琴练习曲集》 [M]. 北京：人民音乐出版社，2015 年.
- (4) 巴赫.《创意曲集》 [M].北京：人民音乐出版社，2000 年.
- (5) 巴赫.《小前奏曲与赋格曲》 [M].北京：人民音乐出版社，2015 年.
- (6) 《小奏鸣曲集》 [M].北京：人民音乐出版社，2009 年.
- (7) 葛蔚英、李苏眉、徐祖颐、毕家善、沈华安.《外国钢琴曲 100 首》(第一版) [M].上海：上海音乐出版社，1996 年.
- (8) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

2、网上资源：

- (1) 网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>
- (2) 网址：<https://www.hqqq.com/>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位针进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：叶芳

审核人：艺术学院教学委员会

《艺术学概论》教学大纲

课程名称：艺术学概论

课程英文名称：Art Conspectus

课程编码：0602ZY013

课程类别/性质：学科基础/选修

学 分：3

总学时：48

开课单位：艺术学院

适用专业：音乐表演

先修课程：无

课程负责人：罗春蕾

一、课程简介

《艺术学概论》是音乐表演专业一门选修课程，从总体上讲，本课程的内容包括艺术理论、艺术批评、和艺术史。同时，普通艺术学以整个艺术为研究对象，又包括音乐学、舞蹈学、喜剧学、电影学、美术学等具体的艺术理论学科，具有较强的综合性特点。

本课程的学习，着重介绍艺术学的最基本的一些原理，主要是艺术的一般规律、艺术的创作、作品和鉴赏、以及各门类艺术的基本特点。通过本课程的学习，尤其要从文化角度带领学生对各大艺术门类进行了深入的探讨，通过对中外古今许多著名艺术家与优秀艺术作品的鉴赏，让学生具有全面的艺术常识，提高学生的审美水平、艺术修养，以及对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握艺术的基本原理和主要特征，培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

1. 价值目标：引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握艺术的基本概念、艺术理论和基本方法（**毕业要求 3.1**）

(2) 了解并熟悉主要艺术门类的基本知识，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素养（**毕业要求 3.1**）

(3) 深刻理解和领会马克思“艺术生产”的科学论断（**毕业要求 3.1**）

(4) 从美学与文化学角度，了解和认识艺术系统的奥秘（**毕业要求 3.1**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
绪论	一、艺术学的研究对象与定位 二、学习与研究艺术学理论的意义 三、学习与研究艺术学的方法	树立正确的艺术 观和创作观	高	中	低	2	3.1
第一章 艺术观念	第一节 艺术观念的演变 一、中国艺术观念演变 二、西方艺术观念演变 三、马克思主义艺术观念 第二节 艺术的特性 一、马克思论“艺术掌握世界的方式” 二、艺术生产与艺术消费 三、艺术的审美特性	引导学生立足时 代、扎根人民、深 入生活，树立正确 的艺术观和创作 观。	高	中	低	4	3.1
第二章 艺术的功能	第一节 艺术功能的理论回顾 一、中国的论述 二、西方的论述 第二节 艺术的主要功能 一、审美认识功能 二、审美教育功能 三、审美娱乐功能 四、审美体验功能	弘扬中华美育精 神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第三章 艺术创作	第一节 艺术创作主体 一、社会角色 二、人文修养 三、心理机制 四、创作个性 第二节 艺术创作方式的特点 一、艺术创作与艺术制作 二、个体创作与集体创作 三、一度创作与二度创作 第三节 艺术创作过程 一、动因 二、构思 三、物化	树立正确的艺术 观和创作观，引导 学生深刻理解并 自觉实践各行业 的职业精神和职 业规范；增强学生 职业责任感，培养 学生遵纪守法、爱 岗敬业、无私奉 献、诚实守信、公 道办事、开拓创新 的职业品格和行 为习惯	高	中	低	4	3.1
第四章 艺术作品	第一节 艺术作品的媒介 一、艺术媒介的类别 二、艺术媒介的作用 第二节 艺术作品的形式 一、艺术形式的特征	引导学生以改革 创新为核心的时 代精神，以爱国主 义为核心的民族 精神来构思自己	高	中	低	4	3.1

	二、艺术形式的多样化 第三节 艺术作品的内容 一、艺术作品的题材与主题 二、艺术作品的形象与情境 三、艺术作品的意蕴	艺术作品的内容					
第五章 艺术接受	第一节 艺术接受的主体 一、接受主体的主观条件 二、接受主体的地位和作用 第二节 艺术接受的特征 一、体验性 二、过程性 三、异同性 四、再创造性	树立坚持文艺为 人民大众服务、以 人民为中心的根 本方向	高	中	低	2	3.1
第六章 艺术类型	第一节 艺术分类的历史演变 一、历史上的艺术分类方式 二、艺术类型划分原则 第二节 主要艺术类型 一、音乐艺术 二、舞蹈艺术 三、戏剧艺术 四、影视艺术 五、美术 六、设计艺术 七、建筑园林艺术 第三节 各种艺术之间的关系 一、各种艺术的相互联系 二、艺术类型的分化与综合	弘扬中华美育精神、增强文化自信	中	中	低	2	3.1
第七章 艺术的发展	第一节 艺术的起源 一、关于艺术起源的主要学说 二、艺术起源于人类的实践活动 第二节 艺术的发展进程 一、历史上对艺术发展规律的研究 二、艺术发展的相关因素 三、艺术发展中的几个主要问题	树立正确的艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第八章 艺术的风格、流派与思潮	第一节 艺术风格 一、艺术风格界定 二、艺术风格的类别 三、艺术风格的基本特点及其意义 第二节 艺术流派 一、艺术流派的形成 二、艺术流派的流变 三、艺术流派的影响 第三节 艺术思潮 一、艺术思潮的产生 二、艺术思潮的类型 三、艺术思潮的评述	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	中	低	2	3.1

第九章 艺术批评	第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义 一、艺术批评的含义与性质 二、艺术批评的原则 三、艺术批评的意义 第二节 艺术批评的主体与主体构成 一、艺术批评的主体 二、艺术批评的主体构成 第三节 艺术批评的维度与方法 一、艺术批评的维度或角度 二、艺术批评的方法	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	高	高	4	3.1
第十章 艺术的当代嬗变	第一节 经济全球化背景下的艺术状况 一、艺术中的多样化与本土化 二、高雅艺术与大众艺术 第二节 创意产业和艺术市场 一、文化创意产业发展现状 二、艺术市场与艺术营销 第三节 数字技术条件下的艺术 一、数字技术条件下的美术 二、数字技术条件下的音乐艺术 三、数字技术条件下的舞台艺术 四、数字技术条件下的综合艺术 第四节 当代媒介与艺术传播 一、纸媒介与艺术传播 二、电子媒介与艺术传播 三、网络媒介与艺术传播	弘扬爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生开拓创新的职业品格和行为习惯	高	高	高	4	3.1

四、教学方法

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末随堂考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末随堂考试成绩：70%，采取开卷考试方式，主要考察学生准确而且合理运用艺术学理论赏析艺术作品的能力。

六、参考教学资源

[1]马克思主义理论研究和建设工程《艺术学概论》编写组. 艺术学概论（第一版）[M]. 高等教育出版社，2019年.

[2]彭吉象主编. 艺术学概论（第四版）[M]. 北京：北京大学出版社，2015 年.

[3]王一川主编. 艺术学原理（第二版）[M]. 北京：北京师范大学出版社，2015 年.

[4]王宏建主编. 艺术概论（第 2010 版）[M]. 北京：文化艺术出版社，2010 年.

[5]《艺术学概论》（彭吉象主讲）网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1m7Zk?from=searchseid=3998125054444316101>

[6]各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

《音乐美学》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：音乐美学，英文名称：Music Aesthetics

课程编码：0602ZY024

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、中国音乐史与名作欣赏、西方音乐史与名作欣赏

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

课程组成员：

二、课程简介

《音乐美学》为音乐学、音乐表演本科专业选修课程，是具有较强思辨色彩的探索音乐艺术本质与规律性问题的学科，本课程主要以哲学思辨为主、以聆听音乐为辅助的理论课程，培养学生认识音乐的本质、音乐的功能与价值、音乐音响结构的审美特征、音乐表现的美学特征、音乐实践（创作、表演、欣赏）中的美学原理以及音乐美学思想发展的历史等理论问题。旨在提高学生理解和鉴赏音乐的能力，加强学生的音乐理论修养，提高学生的音乐审美能力。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，必须全面地运用历史学、音乐基本乐理、作曲技术理论等多种学科知识来阐述音乐艺术的本质、功能、艺术创作特点与规律等问题。要求学生通过学习该课程后，掌握音乐美学学科的基本概念；理解不同历史时期的中外重要的音乐美学观点；具备运用美学观点进行音乐审美鉴赏的能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和音乐实践活动工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《音乐美学》研究音乐艺术的本质、价值与音乐艺术实践中的规律性问题。通过本课程的学习，使学生掌握音乐美学学科的基本概念；理解不同历史时期的中外重要的音乐美学观点；具备运用美学观点进行音乐审美鉴赏的能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。

为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解音乐美学学科的性质及研究对象，了解中外音乐美学思想的发展历史及主要观点，认识音乐的功能、价值与审美本质，掌握音乐实践（创作、表演、欣赏）中的审美原理，理解音乐美学学科的基本概念、理解不同历史时期的中外重要的音乐美学观点，构建较为完备的音乐美学基础知识体系。

课程目标 2：能够依据音乐美学的基本概念、重要的历史观点以及自己对音乐艺术审美本质的认识，分析鉴赏音乐艺术作品，培养学生具有较强的艺术理解能力和分析能力；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态

课程目标 3：并能将理论运用与音乐实践，对音乐实践加以评论，一定的音乐审美及鉴赏能力；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，通过对中外音乐经典作品的审美鉴赏，培养学生热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好	

	的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	
--	-----------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	H
课程目标 3	M	M	M	H	H	H
课程目标 4		H	H			H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《音乐美学》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	2	6
第二章	音乐美学思想的发展历程	12	36
第三章	音乐的功能、价值与审美本质	4	8
第四章	音乐音响结构的审美特征	4	8
第五章	音乐表现的美学特征	4	8
第六章	音乐实践中的美学问题	6	18
合计		32	84

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐美学的学科发展简史，了解音乐美学的学科性质及其与音乐学其他学科的关系，了解音乐美学的研究对象和研究方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐美学的学科性质与地位；能够理解哲学、音乐学以及其他学科对音乐美学研究的重要作用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐美学学科的初步了解，树立理论联系实际观念，确立辩证唯物主义

与历史唯物主义的哲学出发点。支撑课程目标3。

【重点】音乐美学学科简史；理解音乐美学的主要研究对象与研究方法。

【难点】音乐美学的学科性质、学科地位与研究方法。

§1.1 音乐美学学科简史	1学时
§1.2 音乐美学的研究对象及主要课题	0.25 学时
§1.3 音乐美学的研究方法	0.5 学时
§1.4 音乐美学的学习和运用	0.5 学时

第二章 音乐美学思想的发展历程

【教学目标】

1、知识目标：了解中外音乐美学思想的发展历史及其主要观点，了解主要音乐美学观点的历史背景。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解中外音乐美学思想的发展历史及其主要观点及其要解决的主要问题。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对中外音乐美学思想观念的理解，培养音乐学术的理论素养和理论联系实际的思想观念，并结合具体的音乐实践问题进行理论思考。支撑课程目标3。

【重点】音乐美学思想的发展及其主要观念、主要理论。

【难点】音乐美学思想的发展及其主要观念、主要理论。

§2.1 西周末年至春秋末年时期（萌芽时期）音乐美学思想	1学时
§2.2 春秋末年至战国末年时期（百家争鸣时期）音乐美学思想	1 学时
§2.3 两汉时期音乐美学思想	1 学时
§2.4魏晋至隋唐时期音乐美学思想	1学时
§2.5宋元明清时期 音乐美学思想	1学时
§2.6中国古代音乐美学思想的主要特征	1学时
§2.7音乐美学思想的初始萌芽阶段	2学时
§2.8音乐美学思想的繁荣发展阶段	2学时
§2.9音乐美学思想的系统深化阶段	1学时
§2.10 结语——西方音乐美学思想的主要特征	1 学时

第三章 音乐的功能、价值与审美本质

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐艺术的实用功能与艺术功能，了解音乐的价值，了解音乐艺术的审美本质。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够充分理解音乐的功能、价值以及表现，能够理解音乐艺术的审美本质。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐功能、价值与审美本质理论的学习，能够运用理论分析音乐在表现情感方面的作用，分析音乐的社会功能学说的理论依据与所存在的问题，思考如何处理好音乐的艺术功能与实用功能之间的关系。支撑课程目标3。

【重点】理解音乐的艺术功能与实用功能。

【难点】理解音乐艺术的价值和音乐艺术现象的复杂性。

§3.1 音乐的功能与价值	2 学时
§3.2 音乐的审美本质	1 学时
§3.3 音乐艺术现象的复杂性	1 学时

第四章 音乐音响结构的审美特征

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐音响基本要素的审美特征，了解音乐音响基本组织形式的审美特征，了解音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据，了解音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐音响基本与音乐音响基本组织形式的审美特征，能够理解音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据，能够理解音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐音响基本要素与音乐音响基本组织形式的审美特征认识，结合具体的音乐作品认识音乐表现的基本方式，提高学生的音乐素养和审美判断能力。支撑课程目标3。

【重点】音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据。

【难点】音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现。

§4.1 音乐音响基本要素的审美特征	0.5 学时
§4.2 音乐音响基本组织形式的审美特征	0.5 学时
§4.3 音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据	0.5 学时
§4.4 音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现	0.5 学时

第五章 音乐表现的美学特征

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐音响与其表现对象之间对应的心理学关系，了解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐音响与其表现对象之间对应的心理学关系；能够理解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法；能够理解音乐表现相关音乐美学问题的基本观念与学说。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐音响与其表现对象之间对应的心理学关系和不同表现对象的音乐表现方式与表现手法的认识，对音乐表现相关音乐美学问题的基本观念与学说进行评判，提升音乐美学理论修养和音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】能够理解音乐音响与其表现对象之间对应的心理学关系；能够理解不同表现对象的音乐表现方式与表现手法。

【难点】音乐表现相关音乐美学问题的基本观念与学说。

§5.1 对音乐音响与其表现对象之间对应关系规律的心理学研究	2 学时
§5.2 音乐表现性的分析	1 学时
§5.3 对与音乐表现相关的音乐美学问题的讨论	1 学时

第六章 音乐实践中的美学问题

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐实践活动——音乐创作、音乐表演与音乐欣赏三个环节中音乐美学基本原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐实践活动三个环节中音乐美学理论的基本观点；理解音乐理论在音乐实践中所起的作用。支撑课程目标2。

3、价值目标：理论联系实际，用音乐美学理论分析音乐实践活动中的具体问题，提高理论修养与音乐审美能力。支撑课程目标3。

【重点】音乐美学学科简史；理解音乐美学的主要研究对象与研究方法。

【难点】音乐美学的学科性质、学科地位与研究方法。

§6.1 音乐创作活动的美学原理	2 学时
§6.2 音乐表演活动的美学原理	2 学时
§6.3 音乐欣赏活动的美学原理	2 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立	课前任务单+课

	分析实际音乐作品	堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张前主编. 音乐美学教程（中国艺术教育大系/音乐卷），上海音乐出版社，2002 年。

2、参考书目：

(1) 张前，王次炤. 音乐美学基础（音乐自学丛书·音乐学卷），人民音乐出版社，1992 年。

(2) 于润洋. 音乐史论问题研究, 福建教育出版社, 2002 年.

(3) 于润洋. 西方现代音乐哲学导论, 湖南教育出版社, 2000 年.

(4) (奥) 汉斯立克. 论音乐的美, 杨业治译, 人民音乐出版社, 1980 年.

3、网上资源:

学习网站: www.icourse163.org/course/WHU-1449788172, 武汉大学 《倾听——音乐的形式与审美》慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握音乐美学的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备较好的对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	具备一定的对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对音乐美学的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。	未具备较好的对音乐美学基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握音乐美学的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的音乐美学理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的音乐美学理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的音乐美学理论素养，具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的音乐美学理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的音乐美学理论素养，初步具有运用音乐美学理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对外音乐经典作品进行深入的音乐美学理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行音乐美学理论评论，具有正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行一定程度的音乐美学理论评论，具有较为正确的音乐美学观念与价值判断。	能够对外音乐经典作品进行初步的音乐美学理论评论，具有音乐美学观念与价值判断。	不能够对外音乐经典作品进行初步的音乐美学理论评论，不具有音乐美学观念与价值判断。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《文献检索与论文写作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称: 中文名称: 文献检索与论文写作, 英文名称: Music Education and Cultural Inheritance

课程编码: 0602ZY026

学 分: 1

总 学 时: 16, **理论学时:** 16

适用专业: 音乐学、音乐表演本科专业

课程性质: 专业选修课

先修课程: 基本乐理、音乐史论课程、作曲技术理论课程

开课单位: 艺术学院

课程负责人: 薛睿韬

二、课程简介

《文献检索与论文写作》为音乐学本科的专业选修课, 在学生修完专业主干课程 and 大部分学位课程后, 为进一步提高学生阅读与分析能力, 以及为撰写毕业论文做准备而开设。是一门理论与实践高度结合的课程。

本课程以培养音乐专业学生分析、研讨音乐学术问题的能力, 提高学生音乐学术论文的写作为目的, 培养学生理论与实践相结合的能力和在音乐实践中发现问题、思考问题和解决问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《文献检索与论文写作》课程研究音乐学术文献的检索运用与音乐学术论文的写作, 通过本课程的学习, 培养学生积极进取的科学探索精神, 事实就是的科学研究态度; 自由探索与在真理面前一律平等的精神, 对不同意见采取宽容态度, 不迷信权威; 提倡怀疑、批判、不断创新进取的精神。树立辩证唯物主义与历史唯物主义世界观从事音乐学理论研究, 为学习后续专业课程在科学探索和论文写作方面打下坚实的理论基础。

2、具体目标

课程目标 1: 掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法; 掌握音乐文献的分

类方法与检索途径；掌握音乐论文的写作规范。

课程目标 2：能够对本专业理论文献进行检索，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，能够运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。

课程目标 3：树立科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。培养理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。

课程目标 4：树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观，培养勇于探索、坚忍不拔的研究精神，遵循学术规范的自觉性。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2		M	M			L	M	L
课程目标 3	M	H	H	H	L		M	
课程目标 4	H	L	H				H	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《文献检索与论文写作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	音乐论文的概念、类别及格式	2	4
第二章	音乐论文的必备条件	2	4
第三章	选题	2	8
第四章	资料的搜集与梳理	2	6
第五章	撰写提纲	2	4
第六章	论点和论据	2	4
第七章	论证	2	4
第八章	论文答辩及评分标准	2	4
合计		16	38

第一章 音乐论文的概念、类别及格式

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐论文的概念，音乐论文的类别形式与音乐论文的格式特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐论文的概念，理解音乐论文的类别形式与音乐论文的格式特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对音乐论文的概念的理解，培养音乐理论研究的问题意识。支撑课程目标3。

【重点】音乐论文的概念与类别形式。

【难点】音乐理论研究的重要性与问题意识。

§1.1 音乐论文的概念及撰写目的	0.5学时
§1.2 音乐论文的类别	0.5学时
§1.3 音乐论文的写作格式与规模	1学时

第二章 音乐论文的必备条件

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐论文应该具备的科学性、学术性、创造性的具体含义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：音乐论文应该具备的科学性、学术性、创造性的具体含义在音乐学术论文中的具体体现。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：树立音乐学术研究的学术规范意识，培养严谨学风与实事求是观念。支撑课程目标3。

【重点】音乐论文应该具备的科学性、学术性、创造性的具体含义。

【难点】学术研究的学术规范意识，严谨学风与实事求是观念。

§2.1 科学性	0.5学时
§2.2 学术性	1学时
§2.3 创造性	0.5学时

第三章 选题

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐学术论文的选题步骤。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够运用科学的方法与途径确立论文题目，对论文题目的学术价值与研究可行性进行判断。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对选题步骤的理解，确立大胆探索、勇于探索的精神。支撑课程目标3。

【重点】音乐学术论文的选题步骤。

【难点】音乐学术论文选题过程与论文题目的确立。

§3.1 选题的意义与原则	0.5学时
§3.2 选题的途径与方法	0.5学时
§3.3 课题申请书的填写与开题报告	1学时

第四章 资料的搜集与梳理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐学术文献资料的搜集与梳理的基本原理与基本途径。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够运用音乐学术文献资料的搜集与梳理的基本原理与基本途径对音乐学术文献进行搜集整理，形成研究基础。支撑课程目标2

3、价值目标：通过学术资料的搜集整理，确立实事求是的思想观念与不畏权威、勇于探索的研究精神。支撑课程目标3

【重点】音乐学术文献资料的搜集与梳理的基本原理与基本途径。

【难点】音乐学术文献资料的搜集与梳理的基本原理。形成研究基础

§4.1 搜集资料的意义 0.5学时

§4.2 搜集资料的方法 0.5学时

§4.3 资料的梳理、筛选和选用 1学时

第五章 撰写提纲

【教学目标】

1、知识目标：了解论文提纲的重要性与提纲的种类。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够掌握论文提纲的重要性与提纲的种类。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对提纲的种类以及不同研究方式所需要的提纲类型问题理解，树立具体分体具体分析、具体对待的实事求是观念。支撑课程目标3。

【重点】论文提纲的重要性与提纲的种类。

【难点】论文提纲的重要性与提纲的种类。

§5.1 撰写提纲的意义 1学时

§5.2 提纲的基本内容与形式 1学时

第六章 论点和论据

【教学目标】

1、知识目标：了解论点的基本要求与基本特点，了解论据的形式与类型。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解论点的基本要求与基本特点，理解论据的形式与类型及其在不同论文中的运用。支撑课程目标2。

3、价值目标：培养大胆探索的科研精神与小心求证的科研态度。支撑课程目标3。

【重点】论点的基本要求与基本特点。

【难点】理解论据的形式与类型及其在不同论文中的运用。

§6.1 论点的确立 1学时

§6.2 论据的类型与要求 1学时

第七章 论证

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐学术论文的论证过程基本要求与特点，了解论证的不同方式。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐学术论文的论证过程基本要求与特点，能够将论证方法运用于论文的论证过程。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养科学的研究态度、实事求是的科研观念与严谨的工作作风。支撑课程目标3。

【重点】音乐学术论文的论证过程基本要求与特点。

【难点】论证方法在不同研究对象论文写作中的具体运用。

§7.1道理论证	0.25学时
§7.2 举例论证	0.5学时
§7.3归纳论证	0.5学时
§7.4比较论证	0.5学时
§7.4分析论证	0.25学时

第八章 论文答辩及评分标准

【教学目标】

- 1、知识目标：了解了答辩的过程与注意事项，了解论文答辩的评分标准。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：理解论文答辩评分标准的具体要求。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养学术交流与学术表达能力，树立严谨学风与学术规范意识。支撑课程目标3。

【重点】熟悉论文答辩的过程，了解论文答辩注意事项。

【难点】理解论文答辩的评分标准。

§8.1 答辩的意义	1学时
§8.2 答辩程序与评分标准	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐论文写作基本概念与写作方法，提高发现问题、思考问题和解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识

储备，特别是对音乐学术的理论发展及学科前沿要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入把握音乐学术研究的发展动态，利用所学的基础知识来深入思考研究音乐实践中的理论问题，在研究过程中提高音乐理论修养和音乐学术研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		

课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：傅利民. 音乐论文写作基础 [M]. 上海：上海音乐出版社，2004 年.

2、参考书目：

郭小林等著.音乐文献学与音乐文献检索[M].成都：四川文艺出版社，2002 年.

3、网上资源：

中国大学 MOOC. 网址：

<https://www.icourse163.org/spoc/course/SNNU-1450580178?tid=1451251485>

音乐教育研究方法与论文写作，陕西师范大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；熟练掌握音乐文献的分类方法与检索途径；很好掌握音乐论文的写作规范。	充分掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；充分掌握音乐文献的分类方法与检索途径；很好掌握音乐论文的写作规范。	掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；掌握音乐文献的分类方法与检索途径；较好掌握音乐论文的写作规范。	基本掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；基本掌握音乐文献的分类方法与检索途径；基本掌握音乐论文的写作规范。	未掌握音乐论文的基本概念、音乐学术基本理论和基本方法；未基本掌握音乐文献的分类方法与检索途径；未掌握音乐论文的写作规范。
课程目标 2	熟练掌握本专业理论文献检索方法，充分了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，熟练运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。	充分掌握本专业理论文献检索方法，充分了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，良好运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。	能够对本专业理论文献进行全面检索，了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，能够运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。	基本能够对本专业理论文献进行检索，初步了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，能够运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。	不能对本专业理论文献进行检索，不了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态，并写作音乐论文的文献综述与开题报告，不能够运用所掌握的音乐理论知识进行音乐论文的写作。
课程目标 3	高度具备科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。高度具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。	较好具备科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。充分具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。	能够具有科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。能够具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。	基本具备科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。基本具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。	不具备科学的研究态度、严谨的工作作风、实事求是的思念观念。不具备理论联系实际、运用专业知识发现问题、思考问题、解决问题的科研能力。

课程目标 4	高度具备勇于探索、坚忍不拔的研究精神，高度具备遵循学术规范的自觉性。	充分具备勇于探索、坚忍不拔的研究精神，充分具备遵循学术规范的自觉性。	能够具有培养勇于探索、坚忍不拔的研究精神，能够遵循学术规范。	基本具有培养勇于探索、坚忍不拔的研究精神，基本遵循学术规范。	不具有培养勇于探索、坚忍不拔的研究精神，不遵循学术规范。
---------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（1），英文名称：Band Training （1）

课程编码：0602ZY048

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业(器乐方向)

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐III

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握乐队的演奏技能。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 规范演奏习惯，完善演奏技巧； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《我的祖国》	第二课 《将军令》	第三课 《保卫黄河》	第四课 《映山红》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《我的祖国》	8	8
第二课	《将军令》	8	8
第三课	《保卫黄河》	8	8
第四课	《映山红》	8	8
合计		32	32

第一课 《我的祖国》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第二课 《将军令》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第三课 《保卫黄河》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第四课 《映山红》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§4.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§4.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§4.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。
课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- (1) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- (2) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- (3) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- (4) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- (5) 周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（2），英文名称：Band Training（2）

课程编码：0602ZY049

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业（器乐方向）

课程性质：专业选修课

先修课程：乐队训练（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也扩宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握乐队的演奏技能。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 规范演奏习惯，完善演奏技巧； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《龙舞》	第二课 《丝绸之路》	第三课 《秦·兵马俑》	第四课 《喜讯》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《龙舞》	8	40
第二课	《丝绸之路》	8	40
第三课	《秦·兵马俑》	8	40
第四课	《喜讯》	8	40
合计		32	160

第一课 《龙舞》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§1.2 分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§1.3 乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第二课 《丝绸之路》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第三课 《秦·兵马俑》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第四课 《喜讯》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§4.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§4.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§4.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。
课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、

舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- (1) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- (2) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- (3) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- (4) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（3），英文名称：Band Training （3）

课程编码：0602ZY190

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：音乐表演本科专业(器乐方向)

课程性质：专业选修课

先修课程：乐队训练（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也扩宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《长城随想曲》第一乐章	第二课 《长城随想曲》第二乐章	第三课 《长城随想曲》第三乐章	第四课 《长城随想曲》第四乐章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《长城随想曲》一乐章	16	40
第二课	《长城随想曲》二乐章	16	40
第三课	《长城随想曲》三乐章	16	40
第四课	《长城随想曲》四乐章	16	40
合计		64	160

第一课 《长城随想曲》一乐章

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第二课 《长城随想曲》二乐章

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第三课 《长城随想曲》三乐章

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第四课 《长城随想曲》四乐章

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§4.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§4.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§4.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，对指挥手势意图理解准确	分谱演奏。
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	分谱演奏。
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	声部合作。
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- (1) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- (2) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- (3) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- (4) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- (5) 周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程

序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（4），英文名称：Band Training （4）

课程编码：0602ZY191

学 分：4

适用专业：音乐表演本科专业(器乐方向)

课程性质：专业选修课

先修课程：乐队训练（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 《龙腾虎跃》	第二课 《唱支山歌》	第三课 《春节序曲》	第四课 《雪莲花》

课程目标		给党听》		
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《龙腾虎跃》	16	16
第二课	《唱支山歌给党听》	16	16
第三课	《春节序曲》	16	16
第四课	《雪莲花》	16	16
合计		64	64

第一课 《龙腾虎跃》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题

4学时

§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第二课 《唱支山歌给党听》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第三课 《春节序曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第四课 《雪莲花》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题 4学时

§4.2分排乐队分谱解决节奏问题 4学时

§4.3乐队合排完成对位及音准问题 4学时

§4.4 乐队合排进行音乐处理 4学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本的音准、音色及节奏的准确，对指挥手势意图理解准确	分谱演奏。
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	分谱演奏。
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	声部合作。
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、

舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- (1) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- (2) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- (3) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- (4) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- (5) 周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，再或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（5）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（5），英文名称：Band Training （5）

课程编码：0602ZY192

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：音乐表演本科专业(器乐方向)

课程性质：专业选修课

先修课程：乐队训练（4）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新加坡称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也拓宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识和方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动，初步具备对中学生进行多途径教育和全方位引导的能力。	课程目标 4
8.综合育人	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《韵》	第二课 《红高粱组曲》	第三课 《在希望的田野上》	第四课 《微山湖船歌》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（5）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《韵》	8	8
第二课	《红高粱组曲》	8	8
第三课	《在希望的田野上》	8	8
第四课	《微山湖船歌》	8	8
合计		32	32

第一课 《韵》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第二课 《红高粱组曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第三课 《在希望的田野上》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

第四课 《微山湖船歌》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	2学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	2学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	2学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	2学时

备注：教学内容（曲目）将不断扩充或更新。

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。
课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、

舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- （1）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- （2）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- （3）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- （4）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- （5）周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（6）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（6），英文名称：Band Training （6）

课程编码：0602ZY193

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：音乐表演本科专业(器乐方向)

课程性质：专业选修课

先修课程：乐队训练（5）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也扩宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握乐队的演奏技能。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 规范演奏习惯，完善演奏技巧； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《丝路驼铃》	第二课 《太行乡情》	第三课 《永远跟党走》	第四课 《红旗颂》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（6）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《丝路驼铃》	16	8
第二课	《太行乡情》	16	8
第三课	《永远跟党走》	16	8
第四课	《红旗颂》	16	8
合计		64	32

第一课 《丝路驼铃》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第二课 《太行乡情》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第三课 《丝路驼铃》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§3.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§3.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§3.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§3.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第四课 《红旗颂》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§4.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§4.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§4.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§4.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作
课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。
课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、

舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- （1）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- （2）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- （3）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- （4）周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- （5）周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《乐队训练（7）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：乐队训练（7），英文名称：Band Training （7）

课程编码：0602ZY195

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业(器乐方向)

课程性质：专业选修课

先修课程：乐队训练（6）

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵宏斌

课程组成员：李强、许多军、田泓、陈赛君、郝晶、宋曼、郭镇、尤优、安宋

二、课程简介

民乐团（民族管弦乐团），是中国近代以中国民族乐器为基础，把南方的丝竹乐队与北方的吹打乐队相揉合，在模仿西方古典交响乐团编制的基础上组建起来的乐队。在中国大陆称为民乐团，在台湾称为国乐团，在香港称为中乐团，在新马称为华乐团。民乐团由四个声部组成，分别为拉弦乐器组、弹拨乐器组、吹管乐器组、打击乐器组。

这种形式的训练一方面能很好的训练学生的试奏合奏能力，另一方面能够让学生在自由的环境下互相欣赏和学习，在这一过程中能够加深学生对于音乐的理解，从而提高音乐专业学生的综合能力。随着时代的发展进步我国的民族乐器也有了不同形式的室内乐组合。本课程就是以民族器乐专业学生为教学对象，他们在与他人合作的过程中，会接触到更多的相关专业的知识。因此，室内乐课程给了学生更多学习的机会，可以更全方位的了解音乐史、配器、和声等学科，让学生在演奏能力增强的同时，也扩宽了知识面。

本课程培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

本课程艺术实践性强，年度考核以专场音乐会的形式进行展示，同时还承办社会、学校以及学院的一些专项演出任务。根据市场的需要灵活选择授课内容。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基本乐队配合演奏技能，包括、音准、节奏、音色的统一及学会看指挥。

课程目标 2：建立配合意识，培养配合默契，做到相对的力度平衡及统一，完善多声部作品的协调演奏能力

课程目标 3：通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握乐队的演奏技能。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 规范演奏习惯，完善演奏技巧； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 《丰收锣鼓》	第四课 《花好月圆》
课程目标 1	H	H
课程目标 2	L	M
课程目标 3		
课程目标 4		

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《乐队训练（7）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《丰收锣鼓》	16	8
第四课	《花好月圆》	16	8
合计		64	16

第一课 《丰收锣鼓》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§1.1 分排乐队分谱解决音准问题

4学时

§1.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§1.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§1.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

第二课 《花好月圆》

【教学目标】

- 1、知识目标：完成各声部分谱并进行合奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：提高在乐队中的演奏能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提升综合演奏能力

【重点】高质量完成分谱。

【难点】困难片段的技术问题。

§2.1 分排乐队分谱解决音准问题	4学时
§2.2分排乐队分谱解决节奏问题	4学时
§2.3乐队合排完成对位及音准问题	4学时
§2.4 乐队合排进行音乐处理	4学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、练习法为主。

1、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

2、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

3、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否可以把握音准和节奏的准确性，是否具有声部配合的意识，是否理解指挥手势意图。	分谱演奏。 声部合作

课程目标 2	是否了解较为丰富的室内乐和乐队作品，是否了解较为丰富的音乐风格，是否理解音乐与其他学科和社会生活的联系。	分谱演奏。 声部合作。
课程目标 3	是否具有团队合作精神，是否具有一定的排练及舞台管理经验。	声部合作； 舞台实践； 出勤率。

2、成绩评定方法

考核方式：采用过程性评价的考核方式。考核内容包括分谱演奏（30%）、声部合作（30%）、舞台实践（30%）及出勤率（10%）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	分谱演奏		声部合作		舞台实践		出勤率	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	100%						
课程目标 2	60	100%						
课程目标 3			50	100%				
课程目标 4			50	30%	100	50%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

参考书目：

- (1) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（1）》，上海音乐出版社，2007 年
- (2) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（2）》，上海音乐出版社，2007 年
- (3) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（3）》，上海音乐出版社，2007 年
- (4) 周国华编.《民乐合奏重奏曲精选（4）》，上海音乐出版社，2007 年
- (5) 周仲康主编.《中国民族器乐合奏曲集》，上海教育出版社，2002 年

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强

的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境，很好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力，较好的理解指挥意图及手势。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱，基本能够理解指挥意图及手势。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱，对指挥意图及手势理解不够。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱，不能理解指挥意图及手势。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：赵宏斌

审核人：艺术学院教学委员会

《朗读与正音意大利语》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：朗读与正音意大利语，英文名称：Reading and pronunciation

课程编码：0602ZY063

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学\表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

二、课程简介

朗读与正音（意大利语）是针对音乐学、音乐表演专业开设的专业选修课，也是专业基础课。目的在于使学生掌握意大利语音的基础发音，更好的服务于意大利声乐作品的演唱，进而提高学生意大利声乐作品的演唱能力。

其内容包括：字母发音练习、元音的发音、辅音的发音、分音节、意大利语的听读练习元音和辅音、音乐术语练习、浊辅音 m、n、l、清辅清辅音 t 和浊辅音 d、清辅音 p 和浊辅音 b、清辅音 f 和浊辅音 v、清辅音 q 和浊辅音 h 清辅音 c 和浊辅音 g、s 的清浊辅音、辅音群及字母 z 的发音规则和意大利语声乐作品的朗读训练

本课程培养学生比较全面的掌握意大利语音发音的基本方法，通过正确的意大利语音发音能够很好的完成意大利语言的声乐作品，最终达到意大利正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达意大利声乐作品。学好该课程，为学生毕业后从事声乐教学、科研等研究和技术工作、打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

朗读与正音意大利语是研究与规范意大利语语音的基本方法。通过正确的意大利语音发音能够很好的完成意大利语言的声乐作品，最终达到意大利正确发音与声乐技术相结合能够完美的

表达意大利声乐作品。学好该课程，为学生毕业后从事声乐教学、科研等研究和技术工作、打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系。

课程目标 2：能够运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。

课程目标 3：通过对意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。

课程目标 4：学会反思，在学习意大利语语音知识中要学会总结和反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握意大利语语音基本理论、基本发音方法及实践运用能力，接受归纳与作品相结合的声乐作品演唱中语言正确发音的思维方式，能够立足声乐演唱把握其语音知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解意大利语的发音规律，能够统整声乐，专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解正确规范的语言发音的学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握意大利语语言发音的要领与方法；认识到语音对演唱的重要性。学会独立思考，严谨治学的学习态度；合理设计学习目标，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位会，能够独立思考和判断，从学生的发音状态、标准和评价等不同角度，分析自身的语音实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一章	第二章	第三章
------	-----	-----	-----

课程目标			
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	H	M	H
课程目标 3	M	M	M
课程目标 4	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排（按表格对应章节详细标注学时分布）

《朗读与正音意大利语》总学时分配列表

章节	内容	授课学时（理论）	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	意大利语语音的基本知识	6	8
第二章	意大利语清浊辅音	6	8
第三章	意大利声乐作品选	4	6
合计		16	22

第一章 意大利语语音的基本知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解意大利语语音发音和方法，了解元音辅音发音的区别；了解意大利中音节的划分方式方法。复习并掌握元音辅音的基本分类和特点；学习并理解音乐术语中语音规范的基础知识。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰朗读意大利语基本单词及音节，结合相关声乐作品感受发音状态与要求的对比分析。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养语言规范对演唱重要性的意识，培养文化精神、传达和宣扬美的语音艺术；通过对意大利语语音的基本知识体系的掌握，激发学生的对语言语音的兴趣，服务于声乐作品的演唱，增强演唱的色彩。支撑课程目标3。

【重点】理解元音辅音基本概念及字母读音。

【难点】元音辅音在意大利语术语中应用。

§ 1.1 字母表	1 学时
§ 1.2 元音的发音	1 学时
§ 1.3 辅音的发音	1 学时
§ 1.4 分音节	0.5 学时
§ 1.5 意大利语的听读练习元音和辅音	0.5 学时
§ 1.6 音乐术语练习	2 学时

第二章 意大利语清浊辅音

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握清辅音浊辅音的发音状态和区别；掌握清浊音的基本概念；了解辅音群及字母z的发音规则；建立良好的语音发音状态，；了解意大利语的语音语感。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：清晰理解规范的语音练习对声乐演唱的重要性。培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对意大利语清浊辅音的了解，理解清浊辅音的规范发音对演唱的作用，提高学生的重视程度和学习目标，完善意大利语发音体系中的细节要求，清晰的朗读出每一个单词和句子，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、。

【重点】掌握清浊辅音的基本发音方法语不同辅音的区别

【难点】意大利语歌词中清浊辅音的实际运用

§2.1 浊辅音 m、n、l	2 学时
§2.2 清辅清辅音 t 和浊辅音 d	0.5 学时
§2.3 清辅音 p 和浊辅音 b	0.5 学时
§2.4 清辅音 f 和浊辅音 v	0.5 学时
§2.5 清辅音 q 和浊辅音 h	0.5 学时
§2.6 清辅音 c 和浊辅音 g	0.5 学时
§2.7 s 的清浊辅音	0.5 学时
§2.8 辅音群及字母z的发音规则	

第三章 意大利声乐作品选

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握意大利语基本知识；掌握单词中发音要领；掌握意大利语单词在声乐作品中

的朗读应用。理解每一个单词乐句的语音语境语感,发出纯正规范的意大利语语音。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能熟练掌握意大利语的发音基本概念；对声乐作品中意大利语有一定认知。在此基础上能正确规范朗读作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过意大利语的声乐作品，理解意大利语的发音精髓，并进一步提高对意大利语语感的审美认知。支撑课程目标3。

【重点】声乐作品意大利语的语音规范

【难点】理解作品中各单词发音要领

§3.1 人们叫我咪咪	0.5 课时
§3.2 我亲爱的	0.5 课时
§3.3 鞭打我吧	0.5 课时
§3.4 你们可知道	0.5 课时
§3.5 偷洒一滴泪	0.5 课时
§3.6 你在不要去做情郎	0.5 课时
§3.7 尼娜	0.5 课时
§3.8 游移的月亮	0.5 课时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关声乐作品的不同层度的意大利语单词，要求学生通过音频、小组探讨等方法完成。让学生对正确朗读语音产生一定兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和学习研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级音乐学和音乐表演专业基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的国画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加温习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解正确语音发音知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和声乐作品紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关语音规范的资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	理解意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱中的应用，激发学生对语言的热爱。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习意大利语语音知识中要学会总结和反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 20%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为随堂面试问题考核。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%				
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	30%		

课程目标 3	60	70%			60	30%		
课程目标 4								

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源（包含三种资源，参考书目不低于 5 本）

1、教材：黄美婷《意大利语初学手册》，上海外语教育出版社，2003 年

2、参考书目：

- (1)刘荣惠，《意大利语语音及声乐作品选》，西南师范大学出版社，2018 年
- (2) 王笑合，《意大利语语音教程》，西南师范大学出版社，2017 年
- (3)张建一，《意大利语歌唱正音》，上海音乐出版社，2019 年
- (4)陈言放，《意大利语语音歌唱教程》，厦门大学出版社，2015 年

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1g7411F72r?from=search&seid=15395763550754700688>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	较为熟练掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	初步掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系	未能掌握意大利语语音的规范发音基本要领和方法的知识体系
课程目标 2	具备很好的运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	具备较好的运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	具备一定的运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	具备初步的运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。	未具备运用意大利语发音的基本方法要领，建立良好的语音发音状态，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解意大利语的语音语感。
课程目标 3	较强意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱	较强意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱	有一定意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱	具备初步意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱	不具备意大利语语音发音的基本的认知，培养学生的对声乐作品中语言的重要性；通过典型声乐作品的案例分析语音发音方法和规律以及要求，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，形成严谨的治学态度；通过介绍语音知识的学习和生实际作品演唱

	中的应用，激发学生对语言的热爱。	中的应用，激发学生对语言的热爱。	中的应用，激发学生对语言的热爱。	中的应用，激发学生对语言的热爱。	中的应用，激发学生对语言的热爱。
课程目标 4	在学习意大利语语音知识中要学会总结和勤于反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习意大利语语音知识中要学会总结和会反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习意大利语语音知识中要学会基本的总结和反思。总结好的语音规范的学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习意大利语语音知识中要初步学会总结和反思。结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习意大利语语音知识中要不会总结和反思。不会结合课程学习内容给出自己的解决方案。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《朗读与正音中文》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐艺术史，英文名称：Reading and pronunciation

课程编码：0602ZY064

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

二、课程简介

朗读与正音（中文）是针对音乐学、音乐表演专业开设的专业选修课，也是专业基础课。目的在于使学生掌握中文的正确发音，更好的服务于中国声乐作品的演唱，进而提高学生中国声乐作品演唱能力。

其内容包括：了解语言的重要性、普通话、方言；声母定义、特点、按发音部位分类：双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、舌面音、舌根音；声母按构成阻碍和克服阻碍的方式、按发音时的气流强弱（限塞音、塞擦音）、按发音时的声带是否震动、综合词语、绕口令练习；韵母 定义、结构、分类单韵母和复韵母；鼻韵母定义、特点、分类；声调定义、调值、调类；普通话的语流变音的定义、变调；轻声、儿化、“啊”的语音变化、重叠式形容词的变调。

本课程培养学生比较全面的掌握中文的方法与要求，运用正确发音理论知识与实践相结合，提高中文的正确发音能力，最终达到中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

朗读与正音中文课程目的在于使学生掌握中文的正确发音，更好的服务于中国声乐作品的演唱，进而提高学生中国声乐作品演唱能力。较全面的掌握中文的方法与要求，运用正确发音理论知识与实践相结合，提高中文的正确发音能力，最终达到中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

3、具体目标

课堂教学应力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实践。

课程目标 1：理解中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。

课程目标 2：能够运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐作品朗读中语言的语流变音。

课程目标 3：本课程培养学生比较全面的掌握中文的方法与要求，运用正确发音理论知识与实践相结合，提高中文的正确发音能力，最终达到中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。

课程目标 4：学会反思，在学习语音正音课程中要学会总结和反思。总结好的语音朗读学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握了解中文语音的基本知识，如何区分声母、韵母的发音要求。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 掌握中文的正确发音方法。了解元音的发音特点。掌握各种清辅音及浊辅音的发音要领及普通话的语流变音。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握中文语音规范的发音方法的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入规范语音为社交和声乐专业带来哪些变化。合理设计语音规范育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的声乐语音规范的学习、语境、语感等不同角度，分析自身的声乐语言朗读的实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排（按表格对应章节详细标注学时分布）

《声乐艺术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时（理论）	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	概论	2	4
第二章	声母、韵母与鼻韵母	6	8
第三章	声调与语流变音	4	6
第四章	声乐作品朗读训练	2	4
合计		16	22

第一章 概论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解结合声乐作品的语言规范要求体会语言的重要性；了解何为普通话及基本概念；了解方言的产生和地域的区别。区分普通话与方言的差异；学习并理解朗读正音中文课程的基础知识对声乐演唱的意义。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰表述语言的重要性，结合当下声乐作品及地方民歌展开普通话与方言的对比分析。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养语言的审美意识，培养语言文化精神、传达和宣扬语音美的艺术人文态度；通过对了解语音的重要性及普通话和方言的介绍，激发学生的对母语语音的研究兴趣。支撑课程目标3。

【重点】理解语言的重要性。

【难点】理解普通话和方言的差异及在声乐作品中应用思考。

§1.1 语言的重要性	1 学时
§1.2 普通话	0.5 学时
§1.3 方言	0.5 学时

第二章 声母、韵母和鼻韵母

【教学目标】

3、知识目标：掌握声母定义特点并按发音部位分类；掌握双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、舌面音、舌根音；了解声母按构成阻碍和克服阻碍的方式；理解韵母的定义、结构、分类；掌握单韵母、复韵母的发音特点；掌握鼻韵母的定义、特点、分类；了解前鼻音后鼻音的发音特点。支撑课程目标 1。

4、能力目标：清晰理解声母韵母鼻韵母的发音特点，懂得正确发音技巧举一反三的思维能力。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对语音基本定义特点的了解，理解其语音部位的分类及要求，通过不同的词语或者句子都可以很自然、规范的朗读，其语音能力能有较大的提高，对作品的语言发音处理能有较好的表现能力，同时通过对概念和理论认知来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4。

【重点】掌握声母韵母鼻韵母的发音特点。

【难点】声母韵母鼻韵母的实际应用。

§ 2.1 声母	2 学时
----------	------

定义、特点、按发音部位分类

双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、舌面音、舌根音

§ 2.2 声母按构成阻碍和克服阻碍的方式	1 学时
按发音时的气流强弱（限塞音、塞擦音）	
按发音时的声带是否震动	
综合词语、绕口令练习	
§ 2.3 韵母的定义、结构、分类	2 学时
单韵母（舌位前后高低及唇形）	
复韵母（前中后响复韵母）	
§ 2.4 鼻韵母的定义、特点、分类	1 学时
前鼻韵母、后鼻韵母	

第三章 声调与语流变音

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握声调的定义、调值、调类的基本概念，了解声调在语言中的重要性；掌握阴平、阳平、上声、去声的基本要领。理解普通话的语流变音的定义与变调。语流变音的轻声、儿化、“啊”的语音变化、重叠式形容词的变调。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能熟练掌握声调、语流变音的基本概念；对声乐作品的语音处理自如，达到一定的语音状态的高度。在此基础上能正确解决语音发音问题。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过声调与语流变音的练习，理解它如何能够让声乐作品更加具有审美价值，并进一步提高对语音规范后审美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握声调与语流变音的基础练习要领

【难点】声乐作品中的声调与语流变音的实践运用

§3.1 声调的定义、调值、调类	2 学时
阴平、阳平、上声、去声	
§3.2 普通话的语流变音的定义与变调	1.5学时
§3.3 语流变音的轻声、儿化、“啊”的语音变化、重叠式形容词的变调	0.5 学时

第四章 声乐作品朗读训练

【教学目标】

1、知识目标：掌握朗读正音中文的基础语音知识；掌握语感语境发音的要领；掌握音调的规律与变化，对调值有一定的认知。支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能熟练语音基本理论知识，结合实际能对字、词、句的发音做到口、唇、齿的正确发音；具备一定的作品鉴赏能力。能运用语音的特点，能展示语音的正确表达状态。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过不同类型的声乐作品，理解它如何能够激发人们的语言语音审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握语音规范技巧。

【难点】声乐作品的语音实际运用。

§4.1 我住长江头	0.5 学时
§4.2 越人歌	0.5 学时
§4.3 我的深情为你守候	0.5 学时
§4.4 多情的土地	0.5 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关声乐史历史人物的声乐作品风格的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对音乐家的作品及风格产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和学习研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为一年级音乐学、声乐表演专业基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的语音规范的知识体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加温习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过

程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和声乐作品分析紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	理解中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	本课程培养学生比较全面的掌握中文的方法与要求，运用正确发音理论知识与实践相结合，提高中文的正确发音能力，最终达到中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀文化传统打下坚实的基础。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习语音正音课程中要学会总结和反思。总结好的语音朗读学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 20%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为随堂面试提问及朗读考核。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%		

课程目标 2	10	10%	60	20%	40	30%
课程目标 3	60	70%			60	30%
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源（包含三种资源，参考书目不低于 5 本）

1、教材：《普通话语音朗读说话训练教程》 浙江古籍出版社，2010.9

2、参考书目：

(1)张颖炜，《普通话口语训练教程》，南京大学出版社，2020 年

(2) 贾毅，《普通话语音科学发声训练教程》，中国传媒大学出版社，2015 年

(3)赵秀环，《播音主持艺术语言基本功训练教程》，中国传媒大学出版社，2016 年

(4)鞠奎升，《普通话水平测试》，复旦大学出版社，2019 年

3、网上资源：

https://www.bilibili.com/video/BV1sb411k7Sh?from=search&seid=9985833054082502558&spm_id_from=333.337.0.0

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	较为熟练掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	初步掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。	未能掌握中文语音的基本知识，如何区分声母韵母的发音要领的知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	具备较好的运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	具备一定的运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	具备初步的运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。	未具备运用中文的正确发音的基本理论概念，了解元音的发音特点，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解声乐艺作品朗读中语言的语流变音。
课程目标 3	有很强的中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀传统文化打下坚实的基础。	较强中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀传统文化打下坚实的基础。	有一定中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀传统文化打下坚实的基础。	具备中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀传统文化打下坚实的基础。	不具备中文正确发音与声乐技术相结合能够完美的表达中国声乐作品的能力。为学生毕业后从事声乐教学、科研、表演等研究和技术工作、弘扬历史优秀传统文化打下坚实的基础。

课程目标 4	在学习语音正音课程中要学会总结和勤于反思。总结好的语音朗读学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习语音正音课程中要学会总结和会反思。总结好的语音朗读学学习经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习语音正音课程中要学会总结和会反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	不会反思学习中遇到的问题，不会结合课程学习内容给出自己的解决方案。 ，
--------	---	--	---	-------------------------------	--

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《朗读与正音（德语）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：朗读与正音（德语）

英文名称：Reading and Pronunciation (German)

课程编码：0602ZY065

学 分：1

总 学 时：16，理论学时：16

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：齐瑜 **课程组成员：**王荣

二、课程简介

本课程为音乐学和音乐表演专业的选修课程。课程内容包括德语字母的发音以及德语单词的发音规则，并将理论联系实践，通过学唱三首德语艺术歌曲教会学生在歌唱中把握德语发音的方法。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习，学生应能够掌握良好的德语发音以及基本发音规则，并能准确地运用到演唱当中，从而演唱、积累大量的外国声乐作品，为声乐教学提供强有力的帮助和支持。

2、具体目标

课程目标 1：了解德语字母的发音以及德语单词的基本发音规则。

课程目标 2：具备标准的德语发音，能基本掌握德语单词的发音规则，能够独立演唱三首德语歌曲。

课程目标 3：注重审美体验；引导学生发现语言之美；培养学生良好的艺术修养和艺术表现力，具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；帮助学生树立终身学习的理念，刻苦钻研的精神。

课程目标 4：让学生组成学习小组，相互纠正发音，并互换演唱和伴奏的角色，从而培养学

生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 3
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力，能开展基于实际音乐教育教学问题的行动研究，并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 1
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外基础教育改革现状与趋势，能根据新时代音乐教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H

课程目标 3	L	L	M	M	M
课程目标 4			M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《朗读与正音（德语）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	德语元音及辅音的发音	4	2
第二章	德语单词发音基本规则	4	4
第三章	学唱舒伯特《摇篮曲》	2	2
第四章	学唱勃拉姆斯《摇篮曲》	2	2
第五章	学唱舒伯特《鳟鱼》	2	2
	随堂考查	2	2
合计		16	14

第一章 德语元音及辅音的发音

【教学目标】

- 1、知识目标：理解德语元音及辅音的发音规则，熟悉德语字母的发音。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握德语元音及辅音的发音规则。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：发现德语语言之美，激发学生的学习兴趣。支撑课程目标3。

【重点】理解德语元音及辅音的发音规则。

【难点】掌握德语元音及辅音的发音规则，发出准确的读音。

【学时】4学时

第一节	德语元音的发音	(1 学时)
第二节	德语中的中元音	(1 学时)
第三节	德语中的双元音	(1 学时)
第四节	德语辅音	(1 学时)

第二章 德语单词发音基本规则

【教学目标】

- 1、知识目标：认识德语音标，了解德语单词的发音基本规则。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握德语单词的发音规则，能发出标准的读音。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：发现德语语言之美，激发学生的学习兴趣。支撑课程目标3。

【重点】了解德语单词的发音基本规则。

【难点】掌握德语单词的发音规则，并能发出标准的读音。

【学时】4 学时

第一节 德语单词发音基本规则

(2 学时)

第二节 重音和外来词的发音

(2 学时)

第三章 学唱舒伯特《摇篮曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：理解歌词含义，了解歌词的读音及语气。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能准确把握歌曲的音高、节奏及德语发音。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：注重审美体验，发现歌曲的语言及旋律之美，学会用准确的发音和恰当的处理去表现艺术歌曲之美。支撑课程目标3。

【重点】学会演唱歌曲。

【难点】发音准确，且有表情地演唱。

【学时】2 学时

第一节 有节奏地读德语歌词

(1 学时)

第二节 跟随钢琴有表情地学唱歌曲

(1 学时)

第四章 学唱勃拉姆斯《摇篮曲》

【教学目标】

- 1、知识目标：理解歌词含义，了解歌词的读音及语气。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能准确把握歌曲的音高、节奏及德语发音。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：注重审美体验，发现歌曲的语言及旋律之美，学会用准确的发音和恰当的处理去表现艺术歌曲之美。支撑课程目标3。

【重点】学会演唱歌曲。

【难点】发音准确，且有表情地演唱。

【学时】2 学时

第一节 有节奏地读德语歌词

(1 学时)

第二节 跟随钢琴有表情地学唱歌曲

(1 学时)

第五章 学唱舒伯特《鳟鱼》

【教学目标】

- 1、知识目标：理解歌词含义，了解歌词的读音及语气。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能准确把握歌曲的音高、节奏及德语发音。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：注重审美体验，发现歌曲的语言及旋律之美，学会用准确的发音和恰当的处理去表现艺术歌曲之美。支撑课程目标3。

【重点】学会演唱歌曲。

【难点】发音准确，且有表情地演唱。

【学时】2 学时

第一节 有节奏地读德语歌词

(1 学时)

第二节 跟随钢琴有表情地学唱歌曲

(1 学时)

随堂考查

【学时】2 学时

六、课程教学基本方法

- 1、课前，发布任务让学生完成教学内容的预习和已学歌曲的复习；
- 2、课堂上以讲授法、演示法、模仿法、练习法和讨论法为主，结合PPT展示、视频播放、板书引导、教师示范和适时互动等形式完成授课内容；
- 3、课后，通过课后作业加强学生对所学知识的巩固和应用。
- 4、利用小组学习的方式，让学生相互学习，互相帮助，培养学生的合作精神。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	德语字母读音及拼读规则，在歌曲中的德语歌词发声特点。	随堂考查
课程目标 2	应用所学的发音规则演唱德语歌曲。	随堂考查
课程目标 3	注重审美体验；引导学生发现语言之美；培养学生良好的艺术修养和艺术表现力，具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；帮助学生树立终身学习的理念，刻苦钻研的精神。	随堂考查
课程目标 4	让学生组成学习小组，相互纠正发音，并互换演唱和伴奏的角色，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	随堂考查

2、成绩评定方法

考核方式：由于随堂考查内容能综合体现学生的学习掌握情况，因此，随堂考查成绩即为最终的总评成绩。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	随堂考查	
	分值	权重
课程目标 1	40	100%
课程目标 2	30	100%
课程目标 3	20	100%
课程目标 4	10	100%

八、主要教学资源

1、教材：林璐. 德语发音与德奥经典艺术歌曲 [M]. 苏州：苏州大学出版社，2015 年

2、参考书目：

王燕生. 德语发音与纠音 [M]. 北京：北京大学出版社，2000 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过课前任务以及教师提供的文字和音频资料进行课前预习，课后及时完成教师布置的课后作业，达到复习巩固的目的。

2、小组合作学习

学生组成学习小组，相互学习，互相帮助。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。	较为熟练掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。	掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。	初步掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。	未能掌握德语元音及辅音的发音规则，单词的拼读方法及所学德语歌曲的正确读音。
课程目标 2	能够很好地运用所学的德语发音规则，有表情地演唱所学德语歌曲。	能够较好地运用所学的德语发音规则，有表情地演唱所学德语歌曲。	能够运用所学的德语发音规则，有表情地演唱所学德语歌曲。	能够初步运用所学的德语发音规则，演唱所学德语歌曲。	无法运用所学的德语发音规则，演唱所学德语歌曲。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：齐瑜

审核人：艺术学院教学委员会

《合唱与指挥基础Ⅱ（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：合唱与指挥基础Ⅱ（1），英文名称：Basis of chorus and conducting Ⅱ（1）

课程编码：0602ZY075

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演

课程性质：选修

先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

《合唱与指挥基础Ⅱ》以合唱、指挥的理论与实践为教学内容，是普通高等学校音乐学(音乐教育)本科专业适应基础教育需要的一门选修课。是在原音乐教师教育课程体系中合唱与指挥两门课有机整合的基础上，发展而成的新课程。本课程教学建立在学生广泛参与合唱实践的基础上，有利于学生以音乐演唱者和指挥者的双重身份来理解、体验和表现音乐。对发展学生音乐才能，培养合作协调能力，提高音乐表现能力、音乐教学能力具有重要的促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以合唱、指挥训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握合唱的演唱技能，还需要掌握合唱指挥技巧。并要求具备相应的运用音乐理论解决演唱排练问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱、指挥、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握合唱作品演唱的基础知识与方法，掌握合唱作品二度创作的基本理论、原则和方法。

课程目标 2：掌握合唱指挥的基本规则与表现技能，学习合唱团组织、训练、演出、管理的基本知识和方法，在参与和观察合唱教学活动的过程中获得从事合唱教学的方法和经验。

课程目标 3：在合唱和指挥的实践中，不断提高创造性思维能力。培养学生对合唱艺术的兴趣，通过接触和欣赏各种不同风格的音乐作品，树立理解和尊重多元音乐文化的观念；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱的演唱技巧与合唱指挥技巧。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐基本理论、基础知识及协调统一能力； 3.1 具有独立研习、能够深度分析解读作品；准确把握音色、音准、节奏及力度的控制。 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章： 指挥的基本姿势	第二章： 拍点和线	第三章： 图示	第四章 旋律线	第五章： 预备拍、起拍	第六章： 收拍	第七章： 实拍、控制性虚
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L		M	H	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

合唱与指挥基础Ⅱ）（1）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一章	指挥的基本姿势	2	10
第二章	拍点和线	4	20
第三章	图示	4	20
第四章	旋律线	2	10
第五章	预备拍、起拍	8	40
第六章	收拍	6	30
第七章	控制性虚拍	6	30
合计		32	160

第一章 指挥的基本姿势

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握指挥的基本姿势。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握并且能够运用自如。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】臂位与手位的运用。

【难点】姿势及手位臂位的准确，且要一步到位。

§1.0 体位、臂位、手位	0.5 学时
§1.1 运动中的手位、臂位	0.5学时
§1.2 手位的表情示意及音色感	1 学时

§1.3布置作业及查阅资料。

第二章 拍点和线

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握拍点和线。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：拍点的准确性。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：掌握拍点的挥拍技巧为之后的课程奠定好的基础。支撑课程目标3。

【重点】拍点的准确性。

【难点】挥拍均匀保持稳定。

§2.1拍的起点和拍的范围	1学时
§2.2拍点的作用	1学时
§2.3拍点的形成	1学时
§2.4点后发音、软拍点和线	1学时

第三章 图示

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各种拍号的挥拍图示。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练运用各种拍点图示及挥拍技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：良好的挥拍控制打好基础。支撑课程目标3。

【重点】各种拍子的图示

【难点】不同落点的准确性

§3.1曲线、直线、点	1学时
§3.2图示练习	1学时
§3.3各类拍子的图示	2学时

第四章 旋律线

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握旋律线的挥拍技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：清楚准确的挥出旋律线。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：为完整的挥拍排练打下基础。支撑课程目标3。

【重点】旋律线的位置感

【难点】位置感的准确把控

§4.1中、慢板歌曲的旋律线 1学时

§4.2快板歌曲的旋律线 1学时

第五章 预备拍

【教学目标】

1、知识目标：指挥是预备拍的艺术，熟练掌握各种预备拍。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握预备拍熟练应用于各种作品中。支撑课程目标1。

3、价值目标：预备拍决定成败，预备拍是成功的开始。支撑课程目标3。

【重点】不同位置发音的预备拍

【难点】预备拍要做到准确无误

§5.1预备拍概述 1学时

§5.2 起拍

1、拍点上发音的起拍 1 学时

2、后半拍发音的起拍 2学时

§5.3与预备拍相关的内容 2学时

§5.4预备拍与起拍的综合练习 2学时

第六章收拍

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握收拍技术。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练运用各种收拍动作。支撑课程目标1。

3、价值目标：准确无误的完美收拍是保证作品完整性的必要条件。支撑课程目标3。

【重点】根据作品需要做出适当是收拍动作

【难点】弱收时的动作技巧

§6.1 强收 2 学时

1、非长音收拍

2、长音收拍

3、呼吸后长音收拍

4、其他收拍

§6.2 弱收 2学时

§6.3声部退出的收拍 1学时

§6.3前段的“收”与后段的“起” 1学时

第七章 控制性虚拍

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握控制性虚拍。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：手部动作控制感的形成。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：为高i指挥技术打好基础。支撑课程目标3。

【重点】音准的把握与节奏的准确对位

【难点】合练时的整体把控

§7.1实拍、控制性虚拍、虚拍	1学时
§7.2实拍虚拍的交替运用	2学时
§7.3 直线拍	1学时
§7.4顿挫拍	2学时

六、课程教学基本方法

1、理论联系实际,技法渗透理论,强化基础训练,从合唱音准、声部协调均衡入手,加深学生对合唱学基本理论的认识和理解。

2、通过对合唱作品的排练与艺术处理引导学生对合唱美感的体验，培养学生艺术审美的能力，促进学生创造性思维能力的发展。

3.学以致用，将指挥技术语言运用到有代表性的作品之中，使学生在生动的实践过程中，掌握指挥的技巧和设计处理作品的方法。

4、充分认识本课程的自身特点，加强合唱与指挥两部分教学内容的内在联系，合唱教学阶段的作品，应尽可能与指挥学习阶段的内容相衔接。

5、从培养学生合唱教学能力出发,注意指导学生从教学的角度，体察教师教学中的教学组织过程与教学方法，为掌握合唱教学方法和指挥技能奠定基础。

6、加强课程的实践性环节

(1)应用多媒体手段对合唱、指挥案例进行分析、评价。

(2)组织学生观摩校外合唱排练、比赛等活动。

(3)创造条件组织学生参加各种课外合唱的排练实践。

(4)在小组课中，为每个学生提供均等的实践机会。

注重艺术实践，在学院现有的平台进行舞台展示，不仅是对专业知识能力的体现，更是对学生综合素质的考量。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	对速度等基本要素把握准确，挥拍图示清晰，各种手势运用合理	平时成绩 期末考试
课程目标 2	对作品分析到位，能够解决排练中所约到的各种问题	平时成绩
课程目标 3	可以独立完成合唱作品的分析、排练直到最后登台演出	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在表演过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：陈国权主编. 陈国权教合唱指挥，湖南文艺出版社，2013 年

2、参考书目：

(1) 文思隆主编. 合唱、指挥及中外合唱作品选，西南师范大学出版社，2006 年

(2) 韩德森主编. 合唱指挥教程，南京师范大学出版社，2000 年

(3) 马革顺. 合唱与合唱指挥简明教程，上海音乐学院出版社，2001 年

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名指挥家及团体的公众号。

网上资源：

学习网站：合唱之家网 <http://www.chinachorus.com/> 专业的学习交流网站

微信公众号：合唱之家，合唱学堂

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点清晰准确，挥拍流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握较为准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用比较准确合理。	对速度等音乐基本要素把握基本准确，拍点基本清晰准确，挥拍基本流畅美观，对各种图示运用基本准确合理。	未能给出合理的速度范围，挥拍图示、拍点等不合理准确且不能完成作品的指挥
课程目标 2	有很好的乐理、视唱练耳基础，能够深入透彻的分析总谱，对作品的处理准确到位有自己的理解，可以独立的完成一部作品的排练与演出。	有良好的乐理、视唱练耳基础，能够分析总谱，对作品的处理比较准确到位，自己对作品有一定的理解与看法，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读。无法完成整部作品的排练。	没有的乐理、视唱练耳基础，无法对总谱进行一定深度的分析及对作品的处理，无法完成作品的指挥图示
课程目标 3	有很好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够很好的与他人配合完成各种工作。	有较好好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够较好的与他人配合完成各种工作。	有一定的协调管理沟通能力，有一定配合意识，基本能够与他人进行配合完成工作	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《合唱与指挥基础Ⅱ（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：合唱与指挥基础Ⅱ（2），英文名称：Basis of chorus and conducting Ⅱ（2）

课程编码：0601ZY076

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演

课程性质：选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

《合唱与指挥基础（2）》以合唱、指挥的理论与实践为教学内容，是普通高等学校音乐学(音乐教育)本科专业适应基础教育需要的一门选修课。是在原音乐教师教育课程体系中合唱与指挥两门课有机整合的基础上，发展而成的新课程。本课程教学建立在学生广泛参与合唱实践的基础上，有利于学生以音乐演唱者和指挥者的双重身份来理解、体验和表现音乐。对发展学生音乐才能，培养合作协调能力，提高音乐表现能力、音乐教学能力具有重要的促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以合唱、指挥训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握合唱的演唱技能，还需要掌握合唱指挥技巧。并要求具备相应的运用音乐理论解决演唱排练问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事合唱、指挥、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握合唱作品演唱的基础知识与方法，掌握合唱作品二度创作的基本理论、原则和方法。

课程目标 2：掌握合唱指挥的基本规则与表现技能，学习合唱团组织、训练、演出、管理的基本知识和方法，在参与和观察合唱教学活动的过程中获得从事合唱教学的方法和经验。

课程目标 3：在合唱和指挥的实践中，不断提高创造性思维能力。培养学生对合唱艺术的兴趣，通过接触和欣赏各种不同风格的音乐作品，树立理解和尊重多元音乐文化的观念；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱的演唱技巧与合唱指挥技巧。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐基本理论、基础知识及协调统一能力； 3.1 具有独立研习、能够深度分析解读作品；准确把握音色、音准、节奏及力度的控制。 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际演奏能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课 程 内 容 课 程 目 标	第八章： 原拍、分 拍、合拍	第九章 后半拍、 附点、切 分音	第十章： 分句、呼 吸、任意 延长、休 止	第十一 章：左 右手的 分工配 合	第十二 章：力度 和速度	第十三 章：非规 范图示和 动作	第十四 章 总 谱读法	第十五 章：指 挥教学 实践
	课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

合唱与指挥基础 II（2）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第八章	原拍、分拍、合拍	2	20
第九章	后半拍、附点、切分音	2	20
第十章	分句、呼吸、任意延长、休止	4	20
第十一章	左右手的分工配合	2	20
第十二章	力度和速度	2	10
第十三章	非规范图示和动作	2	20
第十四章	总谱读法	2	10
第十五章	指挥教学实践	16	40
合计		32	160

第八章 原拍、分拍、合拍

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握原拍、分拍、合拍的使用原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：原拍、分拍、合拍的熟练使用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】掌握原拍、分拍、合拍的挥拍。

【难点】自如切换原拍、分拍、合拍。

§8.0 分拍和分拍的构成	0.5 学时
§8.1 分拍的运用	0.5学时
§8.2 合拍	0.5学时
§8.3合拍与原拍的结合运用。	0.5学时

第九章 后半拍、附点、切分音

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握后半拍、附点、切分音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：拍点的准确性。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：完善挥拍技巧，丰富挥拍动作。支撑课程目标3。

【重点】拍点的准确性。

【难点】后半拍的起拍位置。

§9.1后半拍进入	1学时
§9.2附点和切分节奏	1学时

第十章分句、呼吸、任意延长、休止

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各分句、呼吸、任意延长、休止。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：对各种标记运用自如。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：更好的对作品进行艺术处理。支撑课程目标3。

【重点】呼吸的位置及方式

【难点】统一呼吸协调一致

§10.1分句打法	1学时
§10.2不分句打法和不同时呼吸	1学时
§10.3任意延长	1学时
§10.4休止	1学时

第十一章 左右手的分工配合

【教学目标】

- 1、知识目标：明确并掌握左右手的分工。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：左右手熟练配合，协调挥拍。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：分工明确条理清晰。支撑课程目标3。

【重点】左右手的配合

【难点】左右手的协调配合默契程度

§11.1两手分开和配合	1学时
--------------	-----

§11.2左右手的功能及配合使用

1学时

第十二章 力度和速度

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各种速度标记。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够熟练控制速度。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：速度决定作品情绪化。支撑课程目标3。

【重点】速度标记

【难点】挥拍动作做到与作品匹配的速度

§12.1力度

1学时

§12.2 速度

1 学时

第十三章 非规范图示和动作

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握非规范图示和动作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：恰当的运用非规范图示和动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：非规范图示的恰当使用会有出奇的效果。支撑课程目标3。

【重点】根据作品需要做出适当是收拍动作

【难点】弱收时的动作技巧

§13.1 规范图示的突破

1 学时

§13.2 “打词不打曲” “打句不打拍 ”

1学时

第十四章 总谱读法

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握总谱读法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：学会如何去阅读总谱。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：做好读谱等案头工作是指挥的前期工作。支撑课程目标3。

【重点】深层次解读总谱

【难点】习惯纵向的去阅读总谱

§14.1轮唱的总谱读法

1学时

第十五章 指挥教学实践

【教学目标】

- 1、知识目标：各种指挥技巧在作品中的具体运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握作品排练技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提升综合素质。支撑课程目标3。

【重点】前期准备工作

【难点】现场出现的问题及解决方法

§15.1 《游子情思》	4学时
§15.2 《旗正飘飘》	4学时
§15.3 《山在虚无缥缈间》	4学时
§15.4 《把我的奶名儿叫》	4学时

备注：实践教学曲目会根据实际情况进行选择，并非一成不变。

六、课程教学基本方法

1、理论联系实际,技法渗透理论,强化基础训练,从合唱音准、声部协调均衡入手,加深学生对合唱学基本理论的认识和理解。

2、通过对合唱作品的排练与艺术处理引导学生对合唱美感的体验，培养学生艺术审美能力，促进学生创造性思维能力的发展。

3.学以致用，将指挥技术语言运用到有代表性的作品之中，使学生在生动的实践过程中，掌握指挥的技巧和设计处理作品的方法。

4、充分认识本课程的自身特点，加强合唱与指挥两部分教学内容的内在联系，合唱教学阶段的作品，应尽可能与指挥学习阶段的内容相衔接。

5、从培养学生合唱教学能力出发,注意指导学生从教学的角度，体察教师教学中的教学组织过程与教学方法，为掌握合唱教学方法和指挥技能奠定基础。

6、加强课程的实践性环节

- (1)应用多媒体手段对合唱、指挥案例进行分析、评价。
- (2)组织学生观摩校外合唱排练、比赛等活动。
- (3)创造条件组织学生参加各种课外合唱的排练实践。
- (4)在小组课中，为每个学生提供均等的实践机会。

注重艺术实践，在学院现有的平台进行舞台展示，不仅是对专业知识能力的体现，更是对

学生综合素质的考量。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	对速度等基本要素把握准确，挥拍图示清晰，各种手势运用合理	平时成绩 期末考试
课程目标 2	对作品分析到位，能够解决排练中所约到的各种问题	平时成绩
课程目标 3	可以独立完成合唱作品的分析、排练直到最后登台演出	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在表演过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：陈国权主编. 陈国权教合唱指挥，湖南文艺出版社，2013 年

2、参考书目：

- (1) 文思隆主编. 合唱、指挥及中外合唱作品选, 西南师范大学出版社, 2006 年
- (2) 韩德森主编. 合唱指挥教程, 南京师范大学出版社, 2000 年
- (3) 马革顺. 合唱与合唱指挥简明教程, 上海音乐学院出版社, 2001 年

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱, 并多关注与之相关的信息, 包括一些权威网站或者小程序, 再或者一些知名指挥家及团体的公众号。

网上资源:

学习网站: 合唱 e 家网 <http://www.chinachorus.com/> 专业的学习交流网站

微信公众号: 合唱之家, 合唱学堂

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点清晰准确，挥拍流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用准确合理。	对速度等音乐基本要素把握较为准确，拍点较为清晰准确，挥拍较为流畅美观，对各种图示运用比较准确合理。	对速度等音乐基本要素把握基本准确，拍点基本清晰准确，挥拍基本流畅美观，对各种图示运用基本准确合理。	未能给出合理的速度范围，挥拍图示、拍点等不合理准确且不能完成作品的指挥
课程目标 2	有很好的乐理、视唱练耳基础，能够深入透彻的分析总谱，对作品的处理准确到位有自己的理解，可以独立的完成一部作品的排练与演出。	有良好的乐理、视唱练耳基础，能够分析总谱，对作品的处理比较准确到位，自己对作品有一定的理解与看法，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读，可以在老师的帮助下的完成一部作品的排练与演出。	有较好的乐理、视唱练耳基础，能够对总谱进行一定深度的分析，对作品的处理比较准确，自己对作品有没有太多想法，基本只停留在谱面无法进行深层次的解读。无法完成整部作品的排练。	没有的乐理、视唱练耳基础，无法对总谱进行一定深度的分析及对作品的处理，无法完成作品的指挥图示
课程目标 3	有很好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够很好的与他人配合完成各种工作。	有较好好的协调管理沟通能力，以及解决各种问题的能力。有配合意识和控制能力能够较好的与他人配合完成各种工作。	有一定的协调管理沟通能力，有一定配合意识，基本能够与他人进行配合完成工作	有配合意识和控制能力，但并不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练习、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练习、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练习、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练习时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练习，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《电脑音乐基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：电脑音乐基础，英文名称：Computer Music Foundation

课程编码：0602ZY027

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**朱波

二、课程简介

《电脑音乐基础》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解电脑音乐创作的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的教学理念是：“动手为主，理论为辅。打好基础，自由拓展。”在教学过程中力争使学生对计算机的硬件、软件方面都能有一个基本的了解，特别是对 MIDI 制作方面的软件——其中包括音乐工作站软件（Sibelius、Cubase 等）的简单掌握，确保在 MIDI 信息的输入、编辑等方面达到一定的水平。同时也注重将学生的音乐专业技能融会在电脑音乐制作的实践之中

2、具体目标

课程目标 1：

理解电脑音乐制作平台的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的电脑音乐基础理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用电脑音乐的基础概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关小问题；建立分

析电脑音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解电脑音乐技术的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4：

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一章 电脑音乐基础 的相关内容	第二章 五线谱绘制软件 的介绍	第三章 音频类编辑软件 的介绍
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《电脑音乐基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	电脑音乐基础的相关内容	8	16
第二章	五线谱绘制软件的介绍	12	24
第三章	音频类编辑软件的介绍	12	24
合计		32	64

第一章 电脑音乐基础的相关内容

【教学目标】

- 1、知识目标：了解电脑音乐相关的基础知识。支撑课程目标1。
2、能力目标：熟练掌握电脑音乐相关基础知识，对一些常见的名词有充分的理解。支撑课程目标2。

【重点】电脑音乐的基础知识。

【难点】电脑音乐专有名词的释义。

- §1.1 电脑音乐基础知识 2学时
§1.2 电脑音乐专有名词释义 6学时

第二章五线谱乐谱制作软件Sibelius的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解Sibelius五线谱乐谱制作软件的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
2、能力目标：熟练掌握Sibelius五线谱乐谱制作软件的操作方法并完成各种乐谱的制作。支撑课程目标2。

【重点】Sibelius音符的输入与编辑。

【难点】Sibelius移调与移调乐器的乐谱制作。

- §1.1 Sibelius五线谱模板的使用 2学时
§1.2 Sibelius音符的输入与编辑 2学时
§1.3 Sibelius文本、符号的输入与编辑 2学时
§1.4 Sibelius移调与移调乐器的乐谱制作 2学时

§1.5 Sibelius播放控制与音色库的使用	2学时
§1.6 Sibelius管弦乐总谱与分谱的制作	2学时

第三章 音频编辑软件Adobe Audition的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音频编辑软件Adobe Audition的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握音频编辑软件Adobe Audition的操作方法并能完整一首小型音乐作品的录制与编辑。支撑课程目标2。

【重点】 Adobe Audition的录制。

【难点】 Adobe Audition的音乐编辑方式。

§1.1 Adobe Audition介绍、系统要求配置与菜单	2学时
§1.2 Adobe Audition音频波形编辑处理	4学时
§1.3 Adobe Audition效果器的运用	4学时
§1.4 Adobe Audition的多轨处理	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行电脑音乐基础相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后学习。课后学习是电脑音乐基础知识巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现电脑音乐制作与创作能力的逐步提升。
- 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑音乐平台制作和创作音乐作品，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩

课程目标 2	电脑音乐基础的概念、原理以及分析电脑音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为电脑音乐软件的操作和电脑音乐作品创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

- (1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

- (1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备电脑音乐制作与创作的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备电脑音乐制作与创作的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《歌曲写作与改编》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：歌曲写作与改编，英文名称：Song Composition and Adaptation

课程编码：0602ZY029

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业/音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：傅小草 **课程组成员：**朱波、森彦莹

二、课程简介

《歌曲写作与改编》是音乐表演本科专业/音乐学（师范）本科专业的专业选修课程。主要教授歌曲创作（包括改编）的技法。所谓歌曲创作技法，和音乐创作技术领域内的“和声”“复调”“曲式”“配器”一样，是由理论家们从古今中外著名作曲家的优秀作品中总结出来的、具有普遍意义和实用价值的，并且是理论化、规范化了的技法与经验，即歌曲创作的理论与法则。学习这些理论与法则，可以使学习者大致掌握歌曲的章法、句法、对比统一规律与发展原则，可以使作品不陷于杂、乱、散的状态之中。

本课程具体内容包括：歌曲曲式结构掌握与运用，歌曲素材发展手法的掌握与改编，歌曲改编手法的掌握与运用。

本课程本着发扬和传播世界音乐文化的同时，系统训练音乐各要素的组织技能，培养以歌曲曲式结构为核心的知识体系，建立“创作-制作-运作”音乐的专业素养，关注学生认识音乐本体的思维方式和探究模式，并提高学生运用歌曲写作技法解决本专业在实践中的问题的能力为其毕业后从歌曲创作创作、歌曲创作教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《歌曲写作与改编》以作曲技能训练为核心，音乐作品呈现方式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握一定程度的作曲、编曲技能，并要求具备相应的运用现代科技解决呈现方式问题的能力，树

立正确的艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事创作、教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握基本乐理、和声、曲式等基础学科，并掌握一定的歌曲音乐制作技能，克服技术上的屏障。

课程目标 2：

广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 3：

通过了解作曲技术自身的发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：

培养学生有效管理创作时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握歌曲作曲技术理论。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐创作的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 歌曲结构形式与功能段的写作技法	第二章 歌曲特性音调贯穿发展技法	第三章 歌曲中常见的“调发展”技法	第四章 艺术歌曲写作技法	第五章 运用民歌、戏曲素材改编、创作歌曲的技法	第六章 写作指导
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	L	M
课程目标 3	H	L	M	M	H	M
课程目标 4	M	L	L	M	H	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《歌曲写作与改编》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	歌曲结构形式与各功能段的写作技法	6	6
第二章	歌曲特性音调贯穿发展技法	5	5
第三章	歌曲中常见的“调发展”技法	4	4
第四章	艺术歌曲写作技法	4	4
第五章	运用民歌、戏曲素材改编、创作歌曲的技法	9	11
第六章	写作指导	4	4
合计		32	34

第一章 歌曲结构形式与各功能段的写作技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解旋律基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：把旋律写作理论运用到实践中。支撑课程目标2。

【重点】歌曲曲式的掌握与运用。

【难点】精确记忆各细节知识点，联系实际，灵活运用。

§1.1 一段体歌曲结构	1学时
§1.2 两段体歌曲结构	1学时
§1.3 三段体歌曲结构	1学时
§1.4 变奏曲式歌曲结构	1学时
§1.5 回旋曲式歌曲结构	1学时
§1.6 自由体歌曲结构	1学时

第二章 歌曲特性音调贯穿发展技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音调的特性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：合理、灵活选择特性音调的用法并有机组织音高结构。支撑课程目标2。

【重点】特性音调用法的记忆

【难点】特性音调的运用

§ 2.1 终止形态的贯穿发展法	1学时
§ 2.2 句首动机(乐节)与终止形态相结合的贯穿发展法	1学时
§ 2.3 句首动机的贯穿发展法	1学时
§ 2.4 围绕一个中心音的引伸发展法	1学时
§ 2.5 以乐节、乐句为基本形态的旋律发展法	1学时

第三章 歌曲中常见的“调发展”技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解调发展的概念与意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在歌曲写作中合理使用调发展行为。支撑课程目标2。

【重点】调发展手法的记忆

【难点】调发展手法的实践技巧

§3.1 江南民歌中“调发展”的大致状况	2学时
----------------------	-----

§3.2当代歌曲创作中“调发展”技巧的运用	2学时
-----------------------	-----

第四章 艺术歌曲写作技法

【教学目标】	
1、知识目标：了解艺术歌曲的概念与历史。支撑课程目标1。	
2、能力目标：写作艺术歌曲的原则与技巧。支撑课程目标2。	
【重点】 对艺术歌曲的分析	
【难点】 区分实践中的艺术歌曲与其他歌曲的不同创作手法	
§4.1 艺术歌曲的基本概念	2学时
§4.2 艺术歌曲的写作技法(实例分析)	2学时

第五章 运用民歌、戏曲素材改编、创作歌曲的技法

【教学目标】	
1、知识目标：全面民歌改编技法。支撑课程目标1。	
2、能力目标：将技法运用到实践中。支撑课程目标2。	
【重点】 改编的原理	
【难点】 民歌素材的改编特殊性	
§4.1 改变民歌的曲式结构	1学时
§4.2 有机地将两首不同性格的民歌作新的整合与改编	1学时
§4.3 以某一首民歌为基础作性格变奏	1学时
§4.4 用原民歌的风格、韵味和特性音程为依据改编的歌曲	1学时
§4.5 从民歌中选择几个动机片断，整合为和谐的、有地区特点的歌曲	1学时
§4.6 融合民歌调式、音调、节奏等因素写成的创作性歌曲	1学时
§4.7 运用民间起、平、落的结构特点写作的歌曲	1学时
§4.8 用戏剧性手法发展民歌	1学时
§4.9 用多声部手法改编民歌	1学时

第六章 写作指导

【教学目标】	
1、知识目标：全面了解歌曲写作技法。支撑课程目标1。	

2、能力目标：完成一首完整的歌曲。支撑课程目标2。

【重点】歌曲旋律写作

【难点】制作与宣发推广

§6.1 歌曲创作指导 2学时

§6.2 歌曲制作与推广指导 2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟练知晓相关的歌曲写作技术理论。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 2	记忆各种歌曲写作技法类型，并在实践中联系自己的创作。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 3	能够阐述、应用各种作曲技法。	习作展示 分析报告 期末考查
课程目标 4	独立的作品分析、技能运用能力，并上升为自己的见解。	习作展示 分析报告 期末考查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考查为提交一首习作与一份分析报告。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材：

陈鹏年《歌曲写作技法》[M]. 南京，南京师范大学出版社，2007-06

2. 参考书目：

- (1) 《1000 个键盘技巧》[M]. 北京，人民音乐出版社，2008-09
- (2) 张洪模《20 世纪的作曲技法》[M]. 北京，中央音乐学院出版社，2015-12
- (3) 陈国权《合唱编配》[M]. 重庆，西南师范大学出版社，2008-11-01
- (4) 康澎《现代音乐人必修：流行音乐编配十八讲》[M]. 北京，人民音乐出版社 2012 年-03
- (5) 赵晓生《传统作曲技法》[M]. 合肥，安徽文艺出版社，2013-07-01

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的歌曲作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解合唱的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓合唱的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对合唱的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对合唱的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：傅小草

审核人：艺术学院教学委员会

《戏曲表演》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：戏曲表演，英文名称：Opera performance

课程编码：0602ZY277

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐、中西方音乐史、民族民间音乐概论

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋 **课程组成员：**

二、课程简介

戏曲表演是为音乐表演专业开设的专业选修课。目的在于使学生掌握戏曲与表演的基本理论和基本常识，初步形成运用戏曲与表演相结合的能力，培养对戏曲与表演的兴趣，进而提高学生艺术审美的能力。全面掌握戏曲与表演的基本理论和基本方法，运用戏曲理论知识与表演相结合的能力，发展形象思维，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，最终达到戏曲与表演相融合的艺术实践效果。

其内容包括：戏曲艺术教育的意义和方式；戏曲的表演程式与生活；戏曲表演的口传心授；京剧行当中男旦艺术的特殊性；戏曲艺术中的冲突形态；戏曲表演在时间与空间中的虚拟性；各行当人物舞台表演分析；戏曲形体教学发展创新研究；京剧老旦行当表演艺术的审美特征；戏曲表演艺术；京剧的板腔。

本课程培养学生实现戏曲理论的现代转换，研究中国戏曲艺术的实践经验，在实践中创造、发展和总结出新的戏曲理论，传承和发扬中国戏曲艺术和民族文化。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

戏曲是一门高度综合的艺术形式。作为我国的传统文化艺术之一，它蕴含人物性格美、戏剧意境美、舞蹈美、音乐美、美术美、语言美以及气韵美等，系统的全面体现了人们的审美观念和审美心理，有着独特的艺术魅力。中国戏曲艺术的学习与推广，是培养学生民族观念、增强民族

自豪感和凝聚力的重要途径。

2、具体目标

课程目标 1：理解戏曲艺术教育的意义和方式，构建较为完备的戏曲表演认知体系。

课程目标 2：能够运用戏曲表演基本常识、概念、特征等对戏曲的舞美、音乐、人物、行当、板腔有深层次的认知；能阐明戏曲表演的艺术性，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解戏曲在创作和表演中的基本应用原理。

课程目标 3：通过戏曲表演的认知，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与戏曲中的不同剧目实验案例分析，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍戏曲表演与生活生产中实际相结合去感知艺术带来的精神食粮，激发学生的自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握戏曲表演的基本知识、基本方法及作品人物表演分析，接受科学思维和艺术审美研究方法的训练，能够立足戏曲表演知识体系探索发展历史、前沿动态与应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解戏曲与表演艺术的相关性以及与社会、经济、政治、文化等方面的紧密联系，具有对戏曲表演问题进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解戏曲表演的普及对高等学校的意义和方式，能够有机结合戏曲表演提升学生的艺术品位，培养学生的艺术审美。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《戏曲表演》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	戏曲教育感悟	4	6
第二章	戏曲表演人物塑造分析	12	14
第三章	戏曲表演艺术	12	14
第四章	京剧板腔	4	6
合计		32	40

第一章 戏曲教育感悟

【教学目标】

- 1、知识目标：了解高等学校普及戏曲艺术教育的意义和方式，了解戏曲表演程式创作过程中审美认识的表现过程；了解戏曲传承的方式、戏曲表演的训练、传承与感知等。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：受戏曲文化的熏陶，从而自然理解这门艺术，理解中国传统文化，最终成为中华民族传统文化的传承者。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：戏曲表演给自身艺术创作带来哪些价值，弘扬优秀的传统文化，加强戏曲文学修养，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】戏曲艺术普及的意义与方式。

【难点】戏曲演员训练及传承。

§1.1 高等学校普及戏曲艺术教育的意义和方式	1学时
§1.2 谈戏曲的表演程式与生活	1学时
§1.3 戏曲表演的口传心授	2学时
戏曲的传承方式、戏曲演员训练、传承与感知	

第二章 戏曲表演人物塑造分析

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握京剧男旦艺术的特殊性；掌握戏曲人物性格冲突与意志冲突；了解外显型内显型冲突的形态；理解深入人心塑造人物性格、借景与物刻画人物、人物的行当化与脸谱化；掌握戏曲表演在时间与空间中的虚拟性；了解各行当人物舞台表演分析，戏曲形体教学发展创新研究和京剧老旦行单表演艺术的审美特征。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用戏曲表演人物塑造的分析能力鉴赏不同的戏曲艺术作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过人物塑造的形象在戏曲表演媒介中，体会人物塑造的艺术审美，感知戏曲文化的魅力，宣扬戏曲传统文化，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种冲突形态、人物塑造与表演的关系。

【难点】戏曲人物舞台表演分析。

§2.1 京剧行当中男旦艺术的特殊性	1学时
传统京剧科班制、男旦的童年经验、男旦自我性别认同	
§2.2 戏曲艺术中的冲突形态	1学时
性格冲突与意志冲突、外显型内显型冲突、隐藏型冲突	
§2.3 从人物心理角度谈传统戏曲中人物塑造的特点	2学时
深入人心塑造人物性格、借景与物刻画人物、人物的行当化与脸谱化	
§2.4 戏曲表演在时间与空间中的虚拟性	1学时
§2.5 各行当人物舞台表演分析	4学时
《凤还巢》、《小宴》、《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《蔡文姬》等	
§2.6 戏曲形体教学发展创新研究	2学时
形体教学方案、发展与创新	
§2.7 京剧老旦行单表演艺术的审美特征	1学时

第三章 戏曲表演艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握舞台时空变换的灵活性；掌握虚拟动作的写意性；掌握唱念做打的综合性，并理解程式与生活的关系。掌握戏曲演员的创作材料；理解舞台行动的意义；掌握戏曲中人物行动的目的，创造内心的视像，建立角色应有的内心独白；掌握戏曲的主题思想、中心事件、人物分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用戏曲表演的基础理论知识，例如戏曲作品中的人物能判断其个性及塑造的何种历史人物形象。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过戏曲表演的认知，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的传统文化的发扬光大做好准备。支撑课程目标3。

【重点】掌握戏曲表演艺术基本特征与戏曲剧本。

【难点】理解舞台表演。

§3.1 戏曲表演艺术的基本特征	1学时
§3.2 程式与生活	1学时
§3.3 演员的创作材料	1学时
§3.4 舞台行动	1学时
§3.5 舞台判断	2学时
§3.6 舞台交流	2学时
§3.7 剧本分析	4学时

第四章 京剧的板腔

【教学目标】

- 1、知识目标：理解京剧的四种声腔；掌握二黄板腔、西皮板腔、南梆子、高拔子的发声特点，了解黄板腔、西皮板腔、南梆子、高拔子的节奏；掌握四大板腔的异同关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过不同的京剧作品，能基本认知所对应的板腔类别。
- 3、价值目标：通过京剧的板腔的认知，以及京剧作品的鉴赏，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的传统文化的传承和发扬做好准备。支撑课程目标3。

【重点】京剧的板腔分类认知与概念。

【难点】四板腔包含的板式类别。

§4.1 二黄板腔	1学时
§4.2 西皮板腔	1学时

§4.3 南梆子

1学时

§4.4 高拨子

1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与戏曲表演相关的基本概念、基础常识，从而学会运用相关知识解决戏曲表演的人物、行当分析，阐明戏曲表演学科认知，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的第二章戏曲表演人物塑造分析和第三章戏曲表演艺术知识理解较难，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。戏曲表演的理论任务较多且错综复杂；因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，人物形象塑造基于何种角度，找到分析规律。结合表演的程式、行动、判断、交流之间的联系，找到戏曲表演的认知方式和方法。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科学文明相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本意识、基本认知体系	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	基本常识、概念、特征；培养分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解戏曲在创作和表演中的基本应用原理。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过戏曲表演的认知，辩证唯物主义世界观；剧目实验案例分析，具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；如何通过介绍戏曲表演与生活生产中实际相结合去感知艺术带来的精神食粮，激发学生的自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报

课程目标 4	如何通过介绍戏曲表演与生活、生产中实际相结合去感知艺术带来的精神食粮，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	小论文、分组协作+PPT 汇报
---------------	---	-----------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		分组协作+PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：李强著，戏曲表演探究，中国戏剧出版社，2020 年。

2、参考书目：

- (1) 吴同宾，京剧知识，天津教育出版社，2005 年。
- (2) 王文清，戏曲基础知识，山东大学出版社，2012 年。
- (3) 周爱华，戏曲美学导论，中国戏剧出版社，2012 年。
- (4) 郑传寅，戏曲进校园，长江出版社，2020 年。
- (5) 余汉东，中国戏曲表演艺术词典，湖北辞书出版社，1994 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV15t411Z7Xx?from=search&seid=681777593453675672>

中国戏曲表演艺术教材

2 九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握理解戏曲艺术教育的意义和方式，构建较为完备的戏曲表演认知体系。	较为熟练掌握理解戏曲艺术教育的意义和方式，构建较为完备的戏曲表演认知体系。	掌握理解戏曲艺术教育的意义和方式，构建较为完备的戏曲表演认知体系。	初步掌握理解戏曲艺术教育的意义和方式，构建较为完备的戏曲表演认知体系。	未能掌握理解戏曲艺术教育的意义和方式，构建较为完备的戏曲表演认知体系。
课程目标 2	具备很好的运用戏曲表演基本常识、概念、特征等对戏曲的舞美、音乐、人物、行当、板腔有深层次的认知；能很好阐明戏曲表演的艺术性，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解戏曲在创作和表演中的基本应用原理。	具备较好的能够运用戏曲表演基本常识、概念、特征等对戏曲的舞美、音乐、人物、行当、板腔有深层次的认知；较好的能阐明戏曲表演的艺术性，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解戏曲在创作和表演中的基本应用原理。	具备一定的能够运用戏曲表演基本常识、概念、特征等对戏曲的舞美、音乐、人物、行当、板腔有深层次的认知；较能阐明戏曲表演的艺术性，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；较了解戏曲在创作和表演中的基本应用原理。	具备初步的能够运用戏曲表演基本常识、概念、特征等对戏曲的舞美、音乐、人物、行当、板腔有深层次的认知；初步能阐明戏曲表演的艺术性，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；初步了解戏曲在创作和表演中的基本应用原理。	未具备能够运用戏曲表演基本常识、概念、特征等对戏曲的舞美、音乐、人物、行当、板腔有深层次的认知；未能阐明戏曲表演的艺术性，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；不了解戏曲在创作和表演中的基本应用原理。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍戏	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍戏	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍戏	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍戏	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍戏曲表

	曲表演与生活生产中实际相结合去感知艺术带来的精神食粮，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	曲表演与生活生产中实际相结合，能较强的感知艺术带来的精神食粮，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	曲表演与生活生产中实际相结合，较能感知艺术带来的精神食粮，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	曲表演与生活生产中实际相结合，初步感知艺术带来的精神食粮，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	演与生活生产中实际相结合，不会感知艺术带来的精神食粮，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《和声分析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：和声分析，英文名称：Harmonic Analysis

课程编码：0602ZY028

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声学 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：宋玉函 **课程组成员：**马春明

二、课程简介

《和声分析》是音乐学、表演本科专业的选修课程，属于作曲技术理论的范畴。本课程是学科基础课《和声学 I》的补充。

课程的主要内容是：在研究和弦的运用等和声理论的基础上对实际音乐作品的和声进行分析。通过划分和声语汇的性质，区别支柱性和弦与过程性和弦，了解和声节奏、和声起伏的布局，了解和弦外音的处理以及大体区分和声的风格等加深对理论知识的理解。

本课程一方面能培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力，使学生能掌握和声学理论知识及技能，另一方面能提高学生对音乐的理解与鉴赏力，让学生具备正确的和声思维和良好的和声听觉，为以后从事音乐教学或是研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，较好的掌握和声理论知识，能对音乐作品中的和声现象进行规范的分析 and 理解，此外还要适当地进行多声部音乐的写作，以适应音乐研究工作的需要。

课程目标 1：

掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。

课程目标 2：

对西方古典主义时期至浪漫主义时期不同作曲家的作品(或片段)进行和声分析，归纳出作曲

家的和声风格，提高学生对多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力；理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。

课程目标 3:

将同一作曲家的不同作品进行反复比较分析，培养学生精益求精的学习精神；通过分析作品，列出作品中的和弦骨架，依此进行简单的多声部音乐创作，培养学生的创作力；了解古典主义—浪漫主义时期作曲家的生平事迹，培养学生吃苦耐劳的品格。

课程目标 4:

将典型的和声进行分声部合唱，感受和弦的色彩和各声部的旋律走向，建立良好的和声听觉；在训练中培养学生的团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标 \ 课程内容	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L		L		M	L		L
课程目标 4		M	M				M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《和声分析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	织体与节奏	2	2
第二章	副三和弦	2	2
第三章	七和弦	2	2
第四章	九和弦	2	2
第五章	和弦外音	4	4
第六章	离调、变和弦	8	8
第七章	模进	4	4
第八章	调式交替和调性转换	8	10
合计		32	34

第一章 织体与节奏

【教学目标】

17、知识目标：掌握和声织体的三种类型；了解和声节奏的定义；熟练掌握调性判断的方法和标记。支撑课程目标1。

18、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

19、价值目标：通过了解作曲家的生平事迹，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。支撑课程目标2，3。

【重点】和声织体的类型；和声节奏的划分；调性判断的方法。

【难点】调性判断的方法。

§1.1 和声织体

1学时

立柱式织体、分解式织体、综合型织体

§1.2 和声节奏 1学时

和声节奏的定义、和声节奏的表现意义、调性判断的方法和标记

第二章 副三和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握Ⅱ级和弦与Ⅵ级三和弦的用法；理解阻碍终止的特征；了解Ⅶ级减三和弦的六和弦和大调Ⅲ级和弦典型用法；辨认作品中的弗里几亚四音列；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：将典型的和声进行分声部合唱，在训练中培养学生的团队合作能力。支撑课程目标4。

【重点】Ⅱ级六和弦用法；阻碍终止。

【难点】Ⅶ级减三和弦的六和弦和大调Ⅲ级和弦典型用法。

§1.1 Ⅱ级六和弦与三和弦 0.5学时

Ⅱ级和弦的预备、与属和弦的连接、大调原位Ⅱ级三和弦

§1.2 Ⅵ级三和弦、阻碍终止、扩展乐段的方法 0.5学时

功能特点、起下属作用的Ⅵ级三和弦、阻碍进行、阻碍终止

§1.3 属功能中较少使用的和弦 0.5学时

Ⅶ级减三和弦的六和弦、大调Ⅲ级和弦

§1.4 弗里几亚进行 0.5学时

功能体系、弗里几亚进行以及和弦进行的逻辑、高音声部的弗里几亚四音列、低音声部的弗里几亚四音列

第三章 七和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉下属七和弦的结构、解决，了解下属七和弦转位的特殊用法；掌握导七和弦的结构、预备及解决，了解导七和弦的特殊用法；熟练掌握旋律中自然音模进的和弦编配方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：将导七和弦的解决分声部合唱，在训练中培养学生的团队合作能力；通过了解作曲家的生平事迹，培养学生吃苦耐劳的品格，并理解音乐与文学、历史等人文学科之间的联系。

支撑课程目标2, 3, 4。

【重点】下属七和弦的结构、解决；导七和弦的结构、预备及解决；自然音模进。

【难点】下属七和弦转位的特殊用法；导七之间的经过和弦。

§2.1 下属七和弦

1学时

和弦结构与标记、下属七和弦的解决、下属七和弦转位的特殊用法

§2.2 导七和弦

1学时

定义与标记、导七和弦的准备、导七和弦的解决、在导七之间的经过和弦、导三四和弦的下属特性

第四章 九和弦

【教学目标】

6、知识目标：熟练掌握属九和弦的基本特点、功能和声中的基本用法、属九和弦解决与进行；掌握附加六度音的属七和弦的基本特点、转位以及在功能和声中的基本用法。支撑课程目标1。

7、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

【重点】属九的概念及运用；附加六度音的属七和弦在功能和声中的基本用法。

【难点】附加六度音的属七和弦的辨别。

§3.1 属九和弦

1学时

基本特点、功能和声中的基本用法、属九和弦解决与进行、自然大调属九的特殊处理

§3.2 附加六度音的属七和弦

1学时

基本特点、转位、功能和声中的基本用法

第五章 和弦外音

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握强位外音与弱位外音的概念；了解多重弱外音与外音的连续使用；能熟练应用和弦外音进行写作；掌握持续音的表现形态、处理及标记。支撑课程目标1。

2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过分析作品，列出作品中的和弦骨架，依此进行简单的多声部音乐创作，培养学生的创作力。支撑课程目标3。

【重点】和弦外音的概念及运用。

【难点】和弦外音的运用。

§3.1 强外音的两种基本表现形式

0.5学时

§3.2 弱外音的四种基本表现形式

1学时

§3.3 多重弱外音与外音的连续使用	0.5学时
§3.4 持续音	2学时
持续音表现形态、运用、处理及标记	

第六章 离调、变和弦

【教学目标】

- 5、知识目标：掌握属和声组和下属和声组的变和弦的和弦结构；熟练掌握副属和弦的和弦结构及解决方式；熟练掌握重属变和弦的结构及声部进行；了解副下属和弦于离调的意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：将同一作曲家的不同作品进行反复比较分析，培养学生精益求精的学习精神。支撑课程目标3。

【重点】掌握重属和弦的结构、预备和重属和弦的解决。

【难点】重属变和弦的运用。

§4.1 属和声组的变和弦	1学时
§4.2 下属和声组的变和弦	1学时
§4.5 副属和弦	2学时
§4.4 重属和弦中的变音	2学时
重属变和弦的结构、重属变和弦的准备、重属变和弦的解决	
§4.6 副下属和弦	2学时

第八章 模进

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握蛋类模进的定义、模进音组的数量和结构；掌握半音模进中的声部进行；了解转调模进的特征。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：将典型的和声进行分声部合唱，在训练中培养学生的团队合作能力。支撑课程目标4。

【重点】编配中介和弦和转调和弦。

【难点】变化音和弦作共同和弦转调；使用等和弦作共同和弦转调

§7.1 自然音模进	1学时
------------	-----

旋律模进、和声模进、模进中的功能关系、由三和弦构成的模进、平行六和弦、由七和弦构成的模进

§7.2 半音模进 1学时

模进音组的数量、音组的结构、乐段的模进扩展、半音模进与离调

§7.5 转调(换调)模进 2学时

第八章 调式交替和调性转换

【教学目标】

1、知识目标：掌握转调的方向；熟练掌握使用自然音作为共同和弦的转调；基本掌握使用变化音和弦作共同和弦转调；基本掌握使用等和弦作共同和弦转调。支撑课程目标1。

2、能力目标：能用所学理论知识对音乐作品进行分析，归纳。支撑课程目标2。

3、价值目标：将同一作曲家的不同作品进行反复比较分析，培养学生精益求精的学习精神。支撑课程目标3。

【重点】音乐作品调性的判断；作品中中介和弦和转调和弦的判断。

【难点】变化音和弦作共同和弦转调；使用等和弦作共同和弦转调。

§7.1 同主音大小调调式交替 1学时

基本特点、同主音大小调调式交替和弦的构成、两种基本使用思维、最常用的三个同主音大小调交替和弦、声部处理

§7.2 使用自然音作为共同和弦的转调 1学时

适用范围、共同和弦的数目、转调和弦

§7.3 使用变化音和弦作共同和弦转调 2学时

那不勒斯和弦做转调的共同和弦、同主音大小调调式交替和弦做共同和弦、离调和弦做转调的共同和弦、两调均使用变化音和弦互等

§7.4 使用等和弦作共同和弦转调 2学时

适用范围、简单等和弦与复杂等和弦、减七和弦的等和弦与等和弦转调、大小七和弦的等和弦与等和弦转调、增三和弦的等和弦与等和弦转调（可省略）

§7.6 随堂测试 2学时

六、课程教学基本方法

课前，布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、音乐播放、板书示范、适时互动等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，让学生积极、主动地接受和声的基本理论，培养学生分析问题、解决问题

的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的知识点较多，和弦的运用规则也较复杂，需要学生进行适当的预习，并做适量的课后练习来巩固。

2、注重课堂学习。该课程知识点的衔接很紧密，需要学生紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重归纳、总结。音乐作品的和声风格多样，将同一作曲家的不同作品或是不同作曲家的相近作品进行对比分析，感受不同风格的特点。

4、注重与音响相结合。在本课程中，音乐作品的分析要与音响效果结合起来，多听、多写作和声骨架，有助于建立良好的和声听觉。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	和弦的运用规则	课后作业、期末考查
课程目标 2	音乐作品（片段）分析	课后作业、期末考查
课程目标 3	依据音乐作品中的和声骨架来进行性创作、了解作曲家生平	课堂抽查
课程目标 4	分声部合唱	课堂抽查

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、资料查阅情况、笔记及出勤率等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	40	40%
课程目标 2	70	50%	60	50%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

- (1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：吴式锴编著, 和声分析 351 例, 世界图书出版公司, 2000 年.

2、参考书目：

- (1) 伊·斯波索宾等著, 和声学教程上下册(增订重印版), 人民音乐出版社, 2019 年.
- (2) 杜晓十著, 和声学, 高等教育出版社, 2015 年.
- (3) 沈一鸣著, 和声学新编, 上海音乐出版社, 2015 年.
- (4) 阿诺德·勋伯格著, 和声的结构功能, 上海音乐出版社, 2007 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行讨论、分析及创作，将成果互相交流。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够熟练掌握各级和弦的使用规则，具备完善的和声学知识体系。	能够较好地掌握四各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	基本能掌握各级和弦的使用规则，具备较完善的和声学知识体系。	初步理解各级和弦的使用规则，具备一定程度的和声学知识体系。	不能掌握各级和弦的使用规则，和声学知识体系不完善。
课程目标 2	能对对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有很强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	能对对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有较强的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有一定的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	基本能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，具有初步的多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。	不能从对古典主义时期不同作曲家的作品(或片段)的和声分析中归纳出作曲家的和声风格，不具备多声部音乐作品的分析、理解与鉴赏能力。
课程目标 3	创作能力强，有精益求精的学习精神，并且具备了吃苦耐劳的品格。	创作能力较强，有精益求精的学习精神，并且能吃苦耐劳。	有一定的创作能力，学习态度较端正，具备一定的吃苦耐劳的品格。	具备初步的创作能力，未形成精益求精的学习精神，尚可吃苦耐劳。	不具备创作能力，未形成精益求精的学习精神，没有形成吃苦耐劳的品格。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：宋玉函

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（琵琶）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

琵琶是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《金蛇狂舞》	第三课 乐曲《步步高》	第四课 乐曲《彩云追月》	第五课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	练习曲	2	根据教学内容安排练习时间
第二章	乐曲《金蛇狂舞》	4	根据教学内容安排练习时间
第三章	乐曲《步步高》	4	根据教学内容安排练习时间
第四章	乐曲《彩云追月》	5	根据教学内容安排练习时间
第五章	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 200 学时

第一课 练习曲

【教学目标】

- 1、知识目标：学习综合练习曲：弹挑轮指综合练习曲。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

- | | |
|-------------------------------|--------|
| §1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。 | 0.25学时 |
| §1.1 示范讲解新练习曲：弹挑轮指综合练习曲 | 0.75学时 |
| §1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速 | 1学时 |

第二课 乐曲《金蛇狂舞》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解经典传统曲目《金蛇狂舞》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整的演奏《金蛇狂舞》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《金蛇狂舞》这首作品的所表达的内涵，体会传统曲目的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《金蛇狂舞》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的左右手扫拂班轮等技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

- | | |
|--------------------------|-------|
| §2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.2 讲解示范乐曲：《金蛇狂舞》第一段 | 0.5学时 |
| §2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.4 讲解示范乐曲：《金蛇狂舞》第二段 | 0.5学时 |
| §2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.6 讲解示范乐曲：《金蛇狂舞》第三段 | 0.5学时 |
| §2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 | 0.5学时 |
| §2.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法 | 0.5学时 |

第三课 乐曲《步步高》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解经典传统曲目《步步高》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程

目标2。

2、能力目标：熟练完整的演奏《步步高》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《步步高》这首作品的所表达的内涵，体会传统曲目的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《步步高》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的左右手各类技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.2 讲解示范乐曲：《步步高》第一段	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.4 讲解示范乐曲：《步步高》第二段	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 讲解示范乐曲：《步步高》第三段	0.5学时
§3.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.8 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	0.5学时

第四课 乐曲《彩云追月》

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《彩云追月》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《彩云追月》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《彩云追月》这首歌颂性风格特点的作品，体会民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《彩云追月》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§4.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.2 讲解示范乐曲：《彩云追月》第一段	0.5学时
§4.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.4 讲解示范乐曲：《彩云追月》第二段	0.5学时
§4.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.6 讲解示范乐曲：《彩云追月》第三段	0.5学时
§4.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§4.8 讲解示范乐曲：《彩云追月》第四段	0.5学时

§4.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲

1学时

第五课 演奏实践训练

- 【教学目标】
- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。
- 【重点】策划实践机会，演奏《彩云追月》。
- 【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。
- §5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法

0.5学时
- §5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法

0.5学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

[1] 舒芳编著.《零基础学琵琶》[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2015 年。

2. 参考书目

[1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年。

[2] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年。

[3] 中国音乐学院考级委员会主编.《琵琶》[M]. 北京：中国青年出版社，2012 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题

的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解琵琶流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解琵琶流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分琵琶流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解琵琶的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 II（箏）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 箏曲《山丹丹开花红艳艳》讲解及练习	H	M	M	M
第二章 箏曲《洞庭新歌》讲解及练习	M	H	H	M
第三章 客家箏乐历史发展及风格特点	M	M	M	M
第四章 客家箏曲《出水莲》讲解及练习	M	H	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（箏）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	箏曲《山丹丹开花红艳艳》讲解及练习	6	根据教学内容安排练习时间
第二章	箏曲《洞庭新歌》讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
第三章	客家箏乐历史发展及风格特点	1	根据教学内容安排练习时间
第四章	客家箏曲《出水莲》讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
	走台	1	
合计		16	不得少于 200 学时

第一章 箏曲《山丹丹开花红艳艳》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作品的创作背景，重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解陕西箏乐的演奏风格。支撑课程目标2。

【重点】二变音的演奏特点

【难点】左手韵法的掌握

§1.1 作品创作背景介绍

0.5学时

§1.2 陕西筝乐风格特点讲解	0.5学时
§1.3 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	2学时
§1.4 作品分段练习	3学时

第二章 筝曲《洞庭新歌》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解作品的创作背景。支撑课程目标2。

【重点】扫摇与扫点演奏特点

【难点】作品节奏的控制和乐句的划分

§2.1 作品创作背景介绍	0.5学时
§2.2 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	1.5学时
§2.3 作品分段练习	2学时

第三章 客家筝乐历史发展及风格特点

【教学目标】

- 1、知识目标：客家筝曲风格特点介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：客家筝乐发展历程介绍。支撑课程目标2。

【重点】客家筝乐的调式特点

【难点】客家筝乐的发展背景

§3.1 历史发展讲解	0.5学时
§3.2 风格特点讲解	0.5学时

第四章 客家筝曲《出水莲》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：左手二变音及按滑音的处理支撑课程目标2。
- 2、能力目标：作品意境的掌握，支撑课程目标1。

【重点】左手韵法的控制

【难点】乐曲节奏的控制乐句的划分以及客家筝乐风格的把握

§4.1 作品意境分析	0.5学时
-------------	-------

§4.2 左手韵法讲解	1.5学时
§4.3 作品分段练习	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解古筝发展史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	课堂发言讨论
--------	------	--------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

(1) 《每日古筝指序练习曲》[M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3

(2) 中国音乐学院《古筝考级教程》[M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6

(3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》[M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解古筝流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解古筝的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（中阮）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

中阮是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，

系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《椰子 风格练习 曲》	第三课 乐曲《步步 高》	第四课 演奏实践训 练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	L	L	M	M
课程目标 4	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	练习曲	3	根据教学内容安排练习时间
第二章	乐曲《椰子风格练习曲》	6	根据教学内容安排练习时间
第三章	乐曲《步步高》	6	根据教学内容安排练习时间
第四章	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 200 学时

第一课 练习曲

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：滑音、打带音练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。1学时

§1.1 示范讲解新练习曲：滑音、打带音练习曲。1学时

§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整。1学时

第二课 乐曲《椰子风格练习曲》

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《椰子风格练习曲》的演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《椰子风格练习曲》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《椰子风格练习曲》这首作品的所表达的情景，体会传统曲目的音乐之美。

支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《椰子风格练习曲》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的定调转调和右手扫拂滚奏技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§2.2 讲解示范乐曲：《椰子风格练习曲》第一段 0.5学时

§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§2.4 讲解示范乐曲：《椰子风格练习曲》第二段 0.5学时

§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§2.6 讲解示范乐曲：《椰子风格练习曲》第三段 0.5学时

§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲 1学时

§2.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 1学时

第三课 乐曲《步步高》

【教学目标】

1、知识目标：了解经典传统曲目《步步高》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练完整的演奏《步步高》。支撑课程目标1。

3、价值目标：体会《步步高》这首作品的所表达的内涵，体会传统曲目的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《步步高》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的左右手各类技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§3.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.2 讲解示范乐曲：《步步高》第一段	0.5学时
§3.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.4 讲解示范乐曲：《步步高》第二段	0.5学时
§3.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§3.6 讲解示范乐曲：《步步高》第三段	0.5学时
§3.7 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	2学时
§3.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	1学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《步步高》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》 [M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解中阮的风格特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解中阮的风格特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分中阮的风格特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解中阮的风格特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（1），英文名称：Musical Instruments II（1）

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向选修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 中高级 基本技 巧训练	第二课 竹笛演 奏的音 色训练	第三课 快速指 序训练	第四课 大 G 调 低音笛 的音乐 风格特 点	第五课 大 G 调 低音笛 作品的 演奏技 巧	第六课 大 G 调 低音笛 作品的 音乐处 理	第七课 大 G 调 低音笛 的音乐 表现	第八课 舞台艺 术实践

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	L		M	M	M	M	
课程目标 4		L	L	M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	中高级基本技巧训练	3	45
第二课	竹笛演奏的音色训练	1	14
第三课	快速指序训练	2	28
第四课	大 G 调低音笛风格特点	2	30
第五课	大 G 调低音笛作品的演奏技巧	2	30
第六课	大 G 调低音笛作品的音乐处理	1	14
第七课	大 G 调低音笛作品的音乐表现	3	45
第八课	舞台艺术实践	2	30
合计		16	236

第一课 中高级基本技巧训练

【教学目标】

1、能力目标：加强基本功训练，掌握中高级基本演奏技巧，为专业水平的进一步提升做坚实的技术铺垫。

【重点】基本功训练

【难点】中高级基本技巧训练

§1.1 了解学生对本专业的认识。

1学时

§1.2 专业展示 演奏实际水平与能力	0.5学时
§1.3 学习如何正确贴笛膜	0.5学时
§1.4 正确的口型与发音	1学时

第二课 竹笛演奏的音色训练

【教学目标】

1、能力目标：了解竹笛演奏中不同音色的基本原理；掌握最佳的音色演奏技巧。

【重点】竹笛演奏中的最佳音色

【难点】竹笛演奏中的音色技巧训练

§2.1 乐器构造、发音原理及保养	0.25学时
§2.2 正确音色如何发音	0.25学时
§2.3 发音训练	0.25学时
§2.4 布置课后作业：C笛练习曲第十三条	0.25学时

第三课 快速指序训练

【教学目标】

1、能力目标：了解快速指序的训练方法；掌握快速指序技术并运用于演奏中。

【重点】快速指序训练

【难点】作品读谱、演奏

§3.1 C调快速训练第一条	0.5学时
§3.2 C调快速训练第二条	0.5学时
§3.3 C调快速训练第三条	0.5学时
§3.4 C调快速训练第四条	0.5学时

第四课 大G调低音笛的音乐风格特点

【教学目标】

1、能力目标：通过对几首大G调低音笛作品的赏析，了解大G调低音笛音乐风格特点，为作品的演奏奠定音乐风格基础。

【重点】大G调低音笛音乐风格特点

【难点】作品演奏

§4.1 大 G（筒音作 5）指法练习	1 学时
§4.2 《秋湖月夜》练习	1 学时

第五课 大G调低音笛作品的演奏技巧

【教学目标】

1、能力目标：通过对作品演奏的教学，掌握大 G 调低音笛作品的演奏技巧。

【重点】大G调低音笛作品的演奏技巧

【难点】作品演奏

§5.1 乐曲《妆台秋思》练习	1 学时
§5.2 乐曲《枫桥夜泊》练习	1 学时

第六课 大G调低音笛作品的音乐处理

【教学目标】

1、能力目标：通过对大 G 调低音笛作品的音乐处理，掌握大 G 调低音笛作品的演奏。

【重点】大 G 调低音笛的音乐处理

【难点】作品演奏

§6.1 长音训练和乐曲《小河淌水》	0.5 学时
§6.2 《凤凰于飞》大G训练	0.5 学时

第七课 大G调低音笛作品的音乐表现

【教学目标】

1、能力目标：通过作品演奏教学，掌握大 G 调低音笛作品的音乐表现。

【重点】大 G 调低音笛作品的音乐表现

【难点】作品演奏

§7.1 《妆台秋思》低音训练	2 学时
§7.2 《行云流水》慢板运用	1 学时

第八课 舞台艺术实践

【教学目标】

1、能力目标：强化与伴奏乐器的配合，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的自我表现，进一步丰富舞台艺术实践经验。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§8.1 《妆台秋思》与钢琴伴奏 1学时

§8.2 《凤凰于飞》与钢琴伴奏 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（1）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（1），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（1）

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅰ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅱ（打击乐）》属于音乐学专业学生的选修课。

选修打击乐的学生通过考试达到主修的要求后，继续学习不同风格与流派的打击乐作品，掌握难度更大的打击乐演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其能够演奏难度较高的各种风格的打击乐合奏、独奏作品。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基

本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏中等难度独奏或合重奏乐曲。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	<p>3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。</p> <p>3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p>
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 3

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 架子鼓 中级乐 曲	第二课 架子鼓 中级乐 曲	第三课 架子鼓 中级乐 曲	第四课 架子鼓 中级乐 曲	第五课 架子鼓 中级乐 曲	第六课 民族鼓 中级乐 曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M
课程目标 3						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）打击乐》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	架子鼓中级乐曲 (Classic Rock)	2	2
第二课	架子鼓中级乐曲 (HipHop)	2	6
第三课	架子鼓中级乐曲 (Indie)	2	8
第四课	架子鼓中级乐曲 (Pop)	2	8
第五课	架子鼓中级乐曲 (Funk)	2	8
第六课	民族鼓中级乐曲 (打击乐独奏作品)	6	18
合计		16	50

第一课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Classic Rock音乐风格。支撑课程目标2。

【重点】手脚调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

§1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 1学时

§1.2 讲解，示范，练习 1学时

第二课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解HipHop风格 支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

§2.1 讲解，示范 1学时

§2.2 合伴奏（音频教材） 1学时

第三课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Indie音乐风格 支撑课程目标2

【重点】确定时值关系。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1讲解，示范 1学时

§3.2 练习乐曲 1学时

第四课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标： 架子鼓演奏不同风格的乐曲。 支撑课程目标1

- 1学时

1学时

2学时

法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行演奏初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读作品内涵并进行演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到基本标准演奏作品。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

(2) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国，国外原版引进，2018. 03

(3)王以东 《中国打击乐教程》（共六册） [M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12

2、参考书目：

(1) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%–89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%–79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%–69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（1）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（1），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（1）

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅰ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学（师范）本科专业设置的一门专业选修课程。器乐Ⅱ（大提琴）则是学习大提琴中级演奏技能及教学方法的课程，是器乐Ⅱ的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的相关知识和技能技巧；后者要求学生掌握一定程度的大提琴教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（大提琴）以中等难度的大提琴演奏技能与大提琴教学方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的中级技能，较为广泛地了解大提琴的相关知识，具备中等难度大提琴作品的鉴赏能力，积累一定程度的教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏中等难度的中外作品。音域可以拓展至两至三个八度；具有比较鲜明的大小调式概念；右手可以一定程度把握弓速和弓压；可以演奏小快板的作品；可以发出比较优质的音色；有一定的音乐表现力；可以完成中等难度的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐学科素养。欣赏大提琴经典代表作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解中外大提琴艺术发展历程和代表人物，具有音乐风格意识；能够深入理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备中级教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够自主地将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴主要的教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 小调式	第二课 二把位固定练习与综合练习	第三课 三把位固定练习与综合练习	第四课 四把位固定练习与综合练习	第五课 考试曲目与教学实践
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	
课程目标 3	L	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	小调式	4	50
第二课	二把位固定练习与综合练习	3	40
第三课	三把位固定练习与综合练习	3	40
第四课	四把位固定练习与综合练习	3	40
第五课	考试曲目与教学训练	3	40
合计		16	210

第一课 小调式

【教学目标】

1、能力目标：可以演奏小调式音阶琶音和乐曲；能够区分小调式色彩；可以演奏3种常用的装饰音。支撑课程目标1。

2、知识目标：明确小调式的结构和特点；能够辨识小调式的调号；明确小调式与大调式的主要差别。支撑课程目标2。

【重点】清楚小调式的音阶结构，能够辨识调式调性。

【难点】把握小调式的特征音，清晰讲解大小调式的关联和差异。

§1.1 装饰音：颤音、长倚音、波音 P7	1学时
§1.2 乐理基础：小调式	0.5学时
§1.3 视唱乐谱：小调式	0.5学时
§1.4 d小调与科莱里的萨拉班德舞曲 P49	1学时
§1.5 a小调与巴赫的小步舞曲P52-53	1学时
§1.6 课前预习：萨拉班德舞曲的起源与特点；与小步舞曲的主要差异。	
§1.7 课后查阅：巴洛克时期的主要音乐风格与代表人物	

第二课 二把位固定把位练习与综合练习

【教学目标】

1、能力目标：掌握二把位及其大小把位；可以进行一至二把位的换把。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够对应二把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉二把位的音高。

【难点】换把的音准。

§2.1 检查作业并简述巴洛克时期的主要音乐风格与代表人物	1学时
§2.2 二把位固定把位练习（第3册P54-55，甘肃民歌-《练习曲分集1》No. 97）	1学时
§2.3 换把练习（第3册P56，《练习曲分集1》No. 98）	1学时
§2.4 课后查阅：古典主义时期的主要音乐风格与代表人物	

第三课 三把位固定练习与综合练习

【教学目标】

1、能力目标：掌握三把位及其大小把位；可以进行换把。支撑课程目标1。

2、知识目标：能够对应三把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉三把位的音高。

【难点】换把的音准。

§3.1 检查作业并简述古典主义时期的主要音乐风格与代表人物	1学时
§3.2 三把位固定把位练习（第4册P3-7）	1学时

§3.3 换把练习（第4册P12-13）	1学时
§3.4 课后查阅：浪漫主义时期的主要音乐风格与代表人物	

第四课 四把位固定把位练习与综合练习

【教学目标】	
1、能力目标：掌握四把位及大小把位；可以进行换把。支撑课程目标1。	
2、知识目标：能够读次中音谱表；能够对应四把位指法与音高。支撑课程目标2。	
【重点】 熟悉四把位的音高。	
【难点】 判断把位与换把的音准。	
§4.1 检查作业并简述古典主义时期的主要音乐风格与代表人物	1学时
§4.2 四把位固定把位练习与次中音谱表视唱（P32-33）	1学时
§4.3 换把练习：G大调两个八度音阶（P38-39）	1学时

第五课 考试曲目与教学实践

【教学目标】	
1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。	
【重点】 考试曲目技巧性与艺术性的统一。	
【难点】 兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。	
§5.1 教学实践与教师点评	1学时
§5.2 考试曲目1	0.5学时
§5.3 考试曲目2	0.5学时
§5.4 合伴奏与走台	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 2. 注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广

度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] Egon Sassmannshaus.《大提琴初级教程》(第 3-4 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.
- (2) 王连三, 宋涛.《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.
- (3) 王连三, 宋涛.《大提琴教程练习曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目:

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年
- (3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（1），英文名称：Musical Instruments II（1）

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 II 是音乐学（师范）本科专业的一门选修课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和基本技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏二胡。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 G 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 小调式	第二课 同指换把练习一	第三课 同指换把练习二	第四课 异指换把练习	第五课 考试曲目与教学实践
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	
课程目标 3	L	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	小调式	4	50
第二课	同指换把练习一	3	40
第三课	同指换把练习二	3	40
第四课	异指换把练习	3	40
第五课	考试曲目与教学训练	3	40
合计		16	210

第一课 小调式

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏小调式音阶琶音和乐曲；能够区分小调式色彩；可以演奏3种常用的装饰音。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：明确小调式的结构和特点；能够辨识小调式的调号；明确小调式与大调式的主要差别。支撑课程目标2。

【重点】清楚小调式的音阶结构，能够辨识调式调性。

【难点】把握小调式的特征音，清晰讲解大小调式的关联和差异。

§1.1 装饰音：颤音、长倚音、波音	1学时
§1.2 乐理基础：小调式	0.5学时
§1.3 视唱乐谱：小调式	0.5学时
§1.4 d小调	1学时
§1.5 a小调	1学时

第二课 同指换把练习一

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握把位及其大小把位；可以进行一至二把位的换把。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够对应把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉二把位的音高。

【难点】换把的音准。

§2.1 检查作业并简述学院派的主要音乐风格与代表人物	1学时
§2.2 把位固定把位练习	1学时
§2.3 换把练习	1学时
§2.4 课后查阅：了解刘长茂的音乐风格	

第三课 同指换把练习二

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握同指换把及其大小把位。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够对应同指换把指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉换把位的音高。

【难点】换把的音准。

§3.1 了解刘长茂的音乐风格	1学时
§3.2 同指换把练习把位固定把位练习	1学时
§3.3 换把练习（第4册P12-13）	1学时
§3.4 课后查阅：了解刘长福的主要音乐风格	

第四课 异指换把练习

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握一支异指换把把位及大小把位；可以进行换把。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够读次中音谱表；能够对应四把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉异指把位的音高。

【难点】判断把位与换把的音准。

- | | |
|---------------------------|-----|
| §4.1 检查作业并简述刘长福的主要音乐风格 | 1学时 |
| §4.2 异指换把把位固定把位练习与次中音谱表视唱 | 1学时 |
| §4.3 换把练习：G大调两个八度音阶 | 1学时 |

第五课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

- 1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

- | | |
|----------------|-------|
| §5.1 教学实践与教师点评 | 1学时 |
| §5.2 考试曲目1 | 0.5学时 |
| §5.3 考试曲目2 | 0.5学时 |
| §5.4 合伴奏与走台 | 1学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

《二胡考级教程》(第 3-4 册),中国青年出版社，2009 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I(3)

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 II（1）（笙）》是音乐学本科专业的专业选修课程。学生通过《器乐 I（笙）》阶段的学习，已经掌握了笙的基本演奏方法，本课程需要在上一个学习阶段的基础上让学生进一步学习和巩固笙的基本演奏，基本掌握笙的基本演奏方法、基本技巧和几首初级曲目，让学生具备一定的演奏能力和教学的能力、基本理论知识、培养学生舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 指法训练及乐曲学习	第二部分 气息训练及乐曲学习	第三部分 吐音训练及乐曲学习	第四部分 综合训练及乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（1）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	指法训练及乐曲学习	3	14
第二部分	气息训练及乐曲学习	3	14
第三部分	吐音训练及乐曲学习	5	28
第四部分	综合训练及乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 指法训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习笙的指法，让学生了解并掌握笙的音阶分布规律、并能够熟练掌握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握部分音阶练习曲，并强化训练，能够熟练演奏部分乐曲。支撑课程目标2。

【重点】提升学生专业能力，制定学习下一步计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0练习曲训练	1学时
§1.1指法 练习曲训练	1学时
§1.2《欢乐歌》	1学时

第二部分 气息训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其熟练掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：掌握气息与声音的关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握气息运用方法，合理运用气息。

【难点】正确运用气息。

§2.1呼吸训练及练习曲《跳音练习》	1学时
§2.2气息训练及《老六板》	1学时
§2.3《海岛的早晨》	1学时

第三部分 吐音训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：吐音的强化训练及在乐曲中的运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的吐音技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的吐音技巧对乐曲表现构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】熟练掌握吐音技巧的运用

【难点】吐音技巧的正确使用方法

§3.1 吐音练习及练习曲训练	1学时
§3.2 双吐强化训练	1学时
§3.3 三吐强化训练及练习要点	1学时
§3.4 1,《爬山虎》	2学时

第四部分 基础乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习部分初级曲目，增加学生综合运用技巧能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握技巧，熟练演奏初级曲目。支撑课程目标1。

【重点】综合运用所学技巧

【难点】气息与吐音之间的联系及运用，熟练、完整演奏初级乐曲

§4.1 《五字开门》	1学时
§4.2 《瑶族舞曲》	1学时
§4.3 《草原骑兵》	1学时
§4.5 《沂蒙新歌》	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 2	是否了解地方文化特色；是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以较为熟练、流畅地演奏。	期末考试
课程目标 4	是否有团队精神和协作能力。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	20%	40	80%
课程目标 2	10	50%	40	50%
课程目标 3	80	100%		
课程目标 4			20	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 II（唢呐）》是高等院校音乐专业学生选修的一门基础课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3：学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 4：具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 唢呐吹打乐《欢庆》	第二部分 唢呐练习曲《越调中板练习》	第三部分 唢呐二重奏《游击队歌》	第四部分 唢呐现代风格作品《行云流水》
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（1）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	唢呐吹打乐《欢庆》	3	14
第二部分	唢呐练习曲《越调中板练习》	3	14
第三部分	唢呐二重奏《游击队歌》	5	28
第四部分	唢呐现代风格作品《行云流水》	5	30
合计		16	86

第一部分 唢呐吹打乐《欢庆》

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习唢呐吹打乐《欢庆》，使学生初步了解唢呐吹打乐的演奏要领及风格，使学生初步掌握唢呐合奏的技巧与方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握小D唢呐与大G唢呐的演奏要领及方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生的合奏能力。

【难点】合奏中音准的掌握。

§1.0 乐曲介绍及演奏时注意事项	1 学时
§1.1 小D唢呐的演奏	1学时
§1.2 大G唢呐的演奏	1学时

第二部分 唢呐练习曲《越调中板练习》

【教学目标】

- 1、知识目标：进一步掌握高音、连音的演奏方法及综合运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其进一步掌握正确的演奏方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：自学泛音孔的开闭对高音区吹奏的作用并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握高音吐音、连音中气息口型的运用方法，合理运用气息及口风的控制。

【难点】连续高音的吹奏方法及训练。

§2.1 乐曲风格简介	1学时
-------------	-----

§2.2 演奏时的注意事项	1 学时
§2.3 乐曲高音的演奏要领	1 学时

第三部分 唢呐二重奏《游击队歌》

【教学目标】	
1、知识目标：通过学习唢呐二重奏《游击队歌》，使学生初步了解唢呐重奏的演奏要领及风格，使学生初步掌握唢呐重奏的技巧与方法。支撑课程目标1。	
2、能力目标：初步掌握唢呐重奏曲的演奏。支撑课程目标1。	
3、价值目标：音色、音量的控制对乐曲的处理所起的作用。支撑课程目标3。	
【重点】 重奏乐曲中正确的演奏方法	
【难点】 重奏乐曲中音准的的掌握	
§3.1 三连音的训练方法	1学时
§3.2 一、二声部交替完整演奏	2学时
§3.3 乐曲重奏要领及注意事项	1学时

第四部分 唢呐现代风格作品《行云流水》

【教学目标】	
1、知识目标：掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。	
2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。	
【重点】 现代风格作品五线谱的视奏	
【难点】 音准及风格的把控	
§4.1 五线谱视奏	1 学时
§4.2 乐曲演奏处理	2 学时
§4.3 脱谱演奏及合钢琴伴奏	1 学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否熟悉乐器结构与发展历史	课堂发言讨论
课程目标 2	是否可以调准音；是否可以比较完整地吹奏合适的作品	期末考试
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			20	100%
课程目标 2	80	100%		
课程目标 3	20	50%	20	50%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社, 2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承:《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社, 2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社, 2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁:《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社, 2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇:《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社, 2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承:《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社, 2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树荟、王璨:《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社, 2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（1）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 I（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 沈雪雪

二、课程简介：

《器乐 II（小提琴）》是音乐学本科专业的专业选修课程。小提琴是深受人们喜爱的西洋乐器。本课程以系统讲授小提琴基本理论，演奏技巧及舞台表演为主要教学内容。学习中需要掌握小提琴的演奏方法、技巧和基本理论知识。这门课培养学生演奏、舞台表演及教学实践等综合能力。教学中以提高学生演奏技术，运用专业知识解决实践问题的能力为主要目标。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

本课程的总目标是让学生了解小提琴这门乐器，基本掌握小提琴演奏方法、技术技巧，提高舞台表演能力。具备小提琴基本演奏、专业课程初级教学的能力，培养学生合作意识及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏基本方法的讲解,让学生在各种练习素材中学会分析思考,在练习中找到解决问题方法,并掌握小提琴初级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏相关音乐作品,提高艺术审美水平;能够规范视唱乐谱;培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力;熟悉中外小提琴艺术发展历程,初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程,理解和尊重文化艺术多样性,培养人文主义情怀;通过了解古今中外音乐家的成长经历,树立正确的价值观与人生观;理解音乐学科与其他艺术门类的关联,以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系,开拓视野,逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力;培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质;通过布置课后自学任务,并在课堂上进行交流讨论,培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能,接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系,具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用,具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第一课 综 述	第二课 切 分节奏 分弓的 训练	第三课 十 六分音 分弓的 演奏方 法	第四课 左 手手型 中空弦 与一指 半音的 演奏方 法	第五课 第 三把位 第一种 指位训 练	第六课 第 三把位 第二种 指位训 练	第七课 两 个八度 的音阶 琶音及 乐曲训 练	第八课 换 把训练 及乐曲 训练	第九课 揉 弦训练 与古典 主义时 期的小 提琴艺 术
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课 学时	课外自主学习最少 学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	切分节奏分弓的训练	1	14

第三课	十六分音分弓的演奏方法	2	28
第四课	左手手型中空弦与一指半音的演奏方法	2	30
第五课	第三把位第一种指位训练	2	30
第六课	第三把位第二种指位训练	2	15
第七课	两个八度的音阶琶音及乐曲训练	2	45
第八课	换把训练及乐曲训练	2	30
第九课	揉弦训练与古典时期的小提琴艺术	2	30
合计		16	236

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 0.75学时
- §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 0.25学时
布置作业及查阅资料。

第二课 切分节奏分弓的训练

- 1、知识目标：学习较为复杂的节奏型、掌握其演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：独立演奏出切分音、附点音符等较复杂演奏型的能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住切分音节奏型演奏的动作、方法及标准。

【难点】使用节拍器、结合曲目、能使用正确的弓段弓速演奏新学习的节奏型。

- §2.1 切分节奏及切分音节奏的听唱 0.25学时

§2.2 使用正确的弓段、弓速演奏演奏	0.5学时
§2.3 练习曲中与其他节奏型的综合训练	0.25学时

第三课 十六分音符的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确演奏十六分音符的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握十六分音符演奏时右手手臂的基本动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考连弓方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的十六分音符的演奏方法与技巧。

【难点】：短音符演奏时大臂的稳定以及小臂的快速准确的运动。

§3.1 正确的演奏十六分音符的弓段	0.5学时
§3.2 演奏快速十六分音符时手臂的基本动作	0.5学时
§3.3 手臂手腕动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4演奏 短分弓时容易出现的问题以及解决方法	0.5学时

第四课 左手手型中空弦与一指半音的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习左手手型中空弦一指半音的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的一指后退、稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4

【重点】：左手手型中空弦一指半音的手型讲解及训练。

【难点】：一指后退时，音准的掌握与手型框架的稳定。

§4.1左手手型中空弦与一指半音的演奏方法	0.5学时
§4.2 手型不稳定的解决方式	0.5学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 第三把位第一种指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习第三把位第一种指位训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立三把位正确手型，明确把位概念。支撑课程目标1、课程目标4。

3、价值目标：通过学习大三把位手型与第一种指位，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】三把位第一种指位的学习

【难点】三把位手型的建立

§5.1	三把位固定手型	0.5学时
§5.2	三把位第一种指位训练	0.5学时
§5.3	比较一把位与三把位手指间距的不同	0.5学时
§5.4	熟练掌握三把位第一种指位	0.5学时

第六课 第三把位第二种指位训练

【教学目标】

1、知识目标：学习第三把位第二种指位训练。支撑课程目标2。

2、能力目标：建立三把位正确手型，明确把位概念。支撑课程目标1、课程目标4。

3、价值目标：通过学习大三把位手型与第二种指位，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】三把位第二种指位的学习

【难点】三把位第二种指位与第一种指位的区别

§6.1	三把位固定手型	0.5学时
§6.2	三把位第二种指位训练	0.5学时
§6.3	比较一把位与三把位手指间距的不同	0.5学时
§ 6.4	结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第七课 两个八度的音阶琶音及乐曲训练

【教学目标】

1、知识目标：学习两个八度的音阶琶音及乐曲大调音阶琶音与乐曲。支撑课程目标2。

2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】发音的方式与左右手的配合

§7.1	运弓的连贯性训练	0.5学时
§7.2	左右手配合练习	0.5学时
§7.3	不同阶与琶音中的调性色彩的对比	0.5学时

第八课 换把训练及乐曲训练

- 1、知识目标：换把动作的学习。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：学习一至三把位的换把动作、掌握空弦换把。支撑课程目标3、。
- 3、价值目标：通过了解不同时期的乐曲题材与风格、理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】小提琴艺术的起源
【难点】一至三把位的空弦换把训练

§8.1 结合西方音乐历史讲述不同时期的乐曲题材与风格	0.5学时
§8.2 错误换把的常见问题	0.5学时
§8.3 空弦换把的基本方法	0.5学时
§8.4 结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第九课 揉弦训练与古典时期的小提琴艺术

- 【教学目标】
- 1、知识目标：揉弦基本原理与动作。支撑课程目标1、目标2。
 - 2、能力目标：基本掌握揉弦技术。支撑课程目标3。
 - 3、价值目标：通过结合古典主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】揉弦训练与浪漫主义时期的小提琴艺术
【难点】揉弦技巧的学习

§ 9.1 古典主义小提琴艺术的基本介绍	0.5学时
§ 9.2 结合古典主义时期的风格特点体会不同的揉弦方式在音乐中的表现	0.5学时
§ 9.3 揉弦的分类与基本方式方法	0.5学时
§ 9.4 揉弦的训练与音乐风格的关系	0.5学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%

课程目标 4			60	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- (2) 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- (3) 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- (4) 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- (5) 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.
- [10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.
- [11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年

[12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（1）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ，英文名称：Musical Instruments Ⅱ

课程编码：0602ZY007

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅰ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学专业的专业选修课，是学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术中外发展简史；扬琴中外艺术流派的形成与代表人物；扬琴中外经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴各种音程的齐竹练习，强化基本功的训练，加强双手平衡训练及弹轮、轮音、音阶的快速练习，完成三个以上调的音阶、琶音等练习，加强力度变化练习。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 齐竹练习	第二课 琶音及分解和弦	第三课 乐曲《将军令》前部分	第四课 乐曲《将军令》后部分	第五课 F调双音琴竹练习	第六课 乐曲《美丽的非洲》前部分	第七课 乐曲《美丽的非洲》后部分	第八课 乐曲《春到清江》	第九课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	M	M	
课程目标 4		L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	齐竹练习	1	14
第二课	琶音及分解和弦	1	14
第三课	乐曲《将军令》前段	2	28
第四课	乐曲《将军令》后段	2	30
第五课	F调双音琴竹练习	2	30
第六课	乐曲《美丽的非洲》前段	1	15
第七课	乐曲《美丽的非洲》后段	3	45
第八课	乐曲《春到清江》	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 齐竹练习

【教学目标】

- 1、知识目标：齐竹要求整齐干净，双手力度平衡。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：双手灵活运用，流畅完成三个音区的齐竹音阶递进式练习。支撑课程目标2。

【重点】齐竹的整齐度把握

【难点】如何将齐竹更好的运到乐曲中

- | | |
|-----------------------|-------|
| §1.1 左右手力度的控制 | 0.5学时 |
| §1.2 注意左手力度，力求双手力度平衡 | 0.5学时 |
| §1.3 在熟练的基础上进行加速训练 | 0.5学时 |
| §1.4 完整流畅的完成练习曲，保证准确性 | 0.5学时 |

第二课 琶音及分解和弦

【教学目标】

- 1、知识目标：了解扬琴琶音及分解和弦演奏的重要。支撑课程2
- 2、能力目标：掌握扬琴琶音及分解和弦演奏的技巧。支撑课程目标1。

【重点】掌握琶音中每个音的力度要求

【难点】清晰、流畅、突出旋律音

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| §2.1 慢速的分解练习 | 0.5学时 |
| §2.2 适当提速，双手力度统一，流畅练习，注意每个音的颗粒性、准确性。 | 0.5学时 |
| §2.3 布置课后作业：《黄河扬琴练习曲九十九首》琶音及分解和弦 | 0.25学时 |

第三课 乐曲《将军令》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《将军令》的作者与创造背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《将军令》的旋律节奏，并完整演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加深学生对四川音乐扬琴风格的了解。支撑课程目标3。

【重点】掌握乐曲《将军令》的节奏特点

【难点】附点音符的节奏特点及运用

§3.1 介绍乐曲的作者与创作背景	0.5学时
§3.2 乐曲中模仿鼓的音乐特色讲解	0.5学时
§3.3 指出学生演奏时的节奏问题，并讲解	0.5学时
§3.4 课后作业练习《将军令》 前段	0.5学时

第四课 乐曲《将军令》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解整首乐曲的速度递进。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《将军令》的旋律节奏，完整流畅的演奏整曲。支撑课程目标1。

【重点】掌握乐曲的旋律节奏，注意速度和力度的变化。

【难点】十六分音符的颗粒性

§4.1 每段不同速度的要求	0.5学时
§4.2 急速段落要求清晰干净，一气呵成	0.5学时
§4.3 指出学生演奏时的问题，并讲解	0.5学时
§4.4课后练习：乐曲《将军令》 整首完整演奏	0.5学时

第五课 F调双音琴竹练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉F调音阶，能够迅速找到音位。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：双音下竹整齐，双手力度均匀。支撑课程目标1。

【重点】F调双音齐竹的音位变化

【难点】练习双手的平衡能力，双手力度均匀

§5.1 熟悉F调音阶特点	0.5学时
§5.2 左手4的音位要求准确无误	0.5学时
§5.3 手臂推进的动作要求做到快及准	0.5学时
§5.4 课后作业：《F调双音琴竹练习曲》	0.5学时

第六课 乐曲《美丽的非洲》前段

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《美丽的非洲》的作者与创作背景。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握乐曲《美丽的非洲》的旋律节奏，并完整演奏。支撑课程目标1。

【重点】这首乐曲是运用非洲民间音乐的语汇和节奏创作而成的，掌握好旋律节奏。

【难点】倒置重音的灵活运用

§6.1	乐曲的作者及创作背景	0.5学时
§6.2	双手力度均匀，颗粒性饱满有力	0.5学时
§6.3	琶音的细节处理	0.5学时
§6.4	课后练习：引子及前段的完整性练习	0.5学时

第七课 乐曲《美丽的非洲》后段

【教学目标】

1、知识目标：认识非洲音乐的节奏变化，特色音乐节奏型的运用。支撑课程目标2。

2、能力目标：完整演奏乐曲，情绪把握到位。支撑课程目标1。

【重点】倒置重音的掌握

【难点】速度递进的段落之间的衔接

§7.1	八度大跳在乐曲中的运用	0.5学时
§7.2	倒置重音的臂弯结合训练	0.5学时
§7.3	尾声部分速度稳定，情绪饱满有力	0.5学时
§7.4	课后作业：完整的完成整首乐曲	0.5学时

第八课 乐曲《春到清江》

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲《春到清江》的作者及创作背景。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握乐曲《春到清江》的表现内容、演奏技巧和音乐处理要求，并了解不同音乐语言的处理方法。支撑课程目标1。

【重点】乐曲《春到清江》的音乐细节处理

【难点】乐曲《春到清江》中分解和弦的演奏

§8.1	熟练运用颤音技巧	0.5学时
§8.2	二声部的双手配合整齐准确	0.5学时
§8.3	指出学生演奏时的问题，并讲解	0.5学时
§8.4	课后作业：《春到清江》	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握乐曲的速度、力度、以及各种扬琴演奏技巧。并有感情的完整演奏。支撑课程目标1
- 2、价值目标：具有一定音乐欣赏能力，依据自己的理解演奏乐曲，可以培养学生坚持不懈的积极态度。

【重点】完整演奏所学乐曲

【难点】不同音乐风格的音乐表现，情感处理

- §9.1 教材《中国扬琴考级曲集》中选择一首曲目让学生依据自己的理解演奏。 0.5学时
- §9.2 分段讲解乐曲不同层次的变化 0.5学时
- §9.3 学生依据老师的讲解进行更改，完整演奏 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 黄河著：《黄河扬琴练习曲九十九首》，北京 中国广播电视出版社。

(2) 《中国扬琴考级曲集》主编：赵艳芳 名誉主编：黄河 上海音乐出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（1）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（1），英文名称：Musical Instruments II（1）

课程编码：0602ZY007

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅰ（3）

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学专业（中提琴方向）的专业选修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、	课程目标 4

	信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左手动 作规范 与能力 提高训 练	第二课 右手动 作规范 与能力 提高训 练	第三课 换把基 本练习	第四课 双音基 础练习 ——六 度双音	第五课 弓位分 配与右 手换弦	第六课 力度、音 色与发 音练习	第七课 混合弓 法与左 右手配 合练习	第八课 综合练 习与艺 术表现 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	左手动作规范与能力提高训练	2	28
第二课	右手动作规范与能力提高训练	2	30
第三课	换把基本练习	2	28
第四课	双音基础练习——六度双音	2	30
第五课	弓位分配与右手换弦	2	30
第六课	力度、音色与发音练习	2	15
第七课	混合弓法与左右手配合练习	2	45
第八课	综合练习与艺术表现训练	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 左手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；巩固正确的演奏姿势；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】左手动作规范要求，巩固正确的演奏姿势。

【难点】左手动作的能力提高。

- § 1.0 巩固正确的演奏姿势 0.5学时
- § 1.1 正确的左手动作讲解与强化 0.5学时
- § 1.2 讲解与布置课后作业：1. C大调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no. 2，1学时

第二课 右手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：右手运弓重要性及动作要求分配。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的运弓与不同弓段动作特点；能够运用不同的弓段及其组合来进行演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强对右手重要性的理解与认识；确立中提琴优美歌唱的审美表现意识。支撑课程目标4。

【重点】右手运弓重要性及弓段分配；

【难点】感受不同弓段琴弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

- § 2.1 右手运弓重要性及弓段分配 0.5学时
- § 2.2 弓段分配运弓动作基本要求，不同弓段组合 0.5学时
- § 2.3 检查课后作业完成情况与存在问题：克莱采尔《练习曲》no. 2 1学时

第三课 换把基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴把位概念的确立与实现途径。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断，建立中提琴的把位概念；能够判断正确的中提琴音色与变化。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】中提琴把位概念的确立

【难点】利用左手手型与听觉结合建立把位概念

§ 3.1把位概念的确立及其在中提琴演奏中的重要性 0.5学时

§ 3.2换把动作基本要领于动作训练 0.5学时

§ 3.3讲解与布置课后作业：1. C大调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no. 3 1学时

第四课 双音基础练习——六度双音

【教学目标】

1、知识目标：六度双音的音准与动作要求。 支撑课程目标2。

2、能力目标：能够初步演奏六度双音。能够较为熟练地进行左右手配合。 支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】六度双音的左手动作与音准判断；

【难点】右手演奏双音的动作与力度把握。

§ 4.1 六度双音左手动作及其独立性训练 0.5学时

§ 4.2 六度双音右手动作及其独立性训练 0.5学时

§ 4.3六度双音左右手动作的独立性与左右手相互配合 0.5学时

§ 4.4布置课后作业：C大调六度双音音阶练习；检查课后作业完成情况与存在问题：克莱采尔《练习曲》no. 3 0.5学时

第五课 弓位分配与右手换弦

【教学目标】

1、知识目标：中提琴不同弓位右手动作。 支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握中提琴不同弓位演奏动作，掌握较为复杂的右手换弦动作。支撑课程目标1。

3、价值目标：充分认识右手在弦乐器演奏中重要性。 支撑课程目标3。

【重点】中提琴不同弓位右手动作；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- § 5.1 中提琴不同弓位右手动作训练 0.5学时
- § 5.2 较为复杂的右手换弦动作要求与基本训练 0.5学时
- § 5.3 弓位分配与较为复杂的右手换弦技术的具体运用 0.5学时
- § 5.4 布置课后作业：1. D大调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no. 2—no. 3各种弓法变奏 0.5 学时

第六课 力度、音色与发音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴演奏中力度变化及其对音色与发音的影响。 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握力度变化的演奏方法，追求优美的音色及其在音乐中的表现。 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立力度、音色变化为艺术服务的观念。 支撑课程目标3。

【重点】力度变化及其动作要求；

【难点】对音色优劣与艺术表现性声音的判断。

- § 6.1 力度变化及其动作要求 0.25学时
- § 6.2 对音色变化的训练 0.25学时
- § 6.3 力度、音色变化乐曲中的具体运用 0.5学时
- § 6.4 检查课后作业完成情况与存在问题：1. 克莱采尔《练习曲》no. 3，2. C大调六度双音音阶练习 1学时

第七课 混合弓法与左右手配合练习

【教学目标】

- 1、知识目标：混合弓法的概念与运用，演奏中左右手的相互关系与配合。 支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握混合弓法的概念与初步运用，掌握演奏中左右手的相互关系与配合。 支撑课程目标1。
- 3、价值目标：运用混合弓法完成乐曲的演奏。 支撑课程目标3。

【重点】混合弓法的概念与运用；

【难点】演奏中左右手的相互关系与配合。

- § 7.1 混合弓法的概念与运用 0.25学时

§ 7.2 演奏中左右手的相互关系与配合	0.25学时
§ 7.3 混合弓法与左右手的相互配合在乐曲中的具体运用	0.5学时
§ 7.4 布置课后作业：1. D大调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no. 5	1学时

第八课 综合练习与艺术表现训练

【教学目标】

- 1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的观念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

§ 9.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。	1学时
§ 9.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论

课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982

(2)王昌海. 中提琴音阶练习，人民音乐出版社，2002 年

2、参考书目：

(1) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社, 2008 年

(2) [苏] С.波尼亚托夫斯基 (С.Понятовский). 中提琴艺术史，吴育绅 译，人民音乐出版社，1996 年

(3) 王昌海编. 巴赫六首无伴奏组曲：中提琴改编谱，人民音乐出版社，2006 年

(4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱，人民音乐出版社，2005 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（琵琶）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

琵琶是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进

行，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等

程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2：

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3：

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4：

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组	课程目标 4

	互助、合作学习的体验与能力。	
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 乐曲《阳春白雪》	第二课 乐曲《欢乐的日子》	第三课 乐曲《送我一枝玫瑰花》	第四课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M
课程目标 3	L	M	M	M
课程目标 4	L	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	乐曲《阳春白雪》	5	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《欢乐的日子》	5	根据教学内容安排练习时间
第三课	乐曲《送我一枝玫瑰花》	5	根据教学内容安排练习时间
第四课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 200 学时

第一课 乐曲《阳春白雪》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《阳春白雪》的风格和作品内涵，熟悉乐曲中各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅优美的演奏《阳春白雪》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《阳春白雪》这首传统文曲的作品，体会民族器乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《阳春白雪》的演奏方法和作品风格。

【难点】注意乐曲中各种技巧特点，以及乐曲段落速度连接等问题。

§1.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.2 讲解示范乐曲：《阳春白雪》第一段	0.5学时
§1.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.4 讲解示范乐曲：《阳春白雪》第二段	0.5学时
§1.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.6 讲解示范乐曲：《阳春白雪》第三段	0.5学时
§1.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§1.8 讲解示范乐曲：《阳春白雪》第四段	0.5学时
§1.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	1学时

第二课 乐曲《欢乐的日子》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解经典曲目《欢乐的日子》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《欢乐的日子》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《欢乐的日子》这首作品的所表达的情景，体会音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《欢乐的日子》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的各类左右手技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《欢乐的日子》第一段	0.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.4 讲解示范乐曲：《欢乐的日子》第二段	0.5学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.6 讲解示范乐曲：《欢乐的日子》第三段	0.5学时

§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	1学时
§2.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	1学时

第三课 乐曲《送我一枝玫瑰花》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解经典曲目《送我一枝玫瑰花》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《送我一枝玫瑰花》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《送我一枝玫瑰花》这首作品的所表达的情景，体会音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《送我一枝玫瑰花》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中的各类左右手技巧，以及乐曲段落呼吸速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《送我一枝玫瑰花》第一段	0.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.4 讲解示范乐曲：《送我一枝玫瑰花》第二段	0.5学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.6 讲解示范乐曲：《送我一枝玫瑰花》第三段	0.5学时
§2.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲	1学时
§2.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	1学时

第四课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《送我一枝玫瑰花》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		

课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

[1] 舒芳编著.《零基础学琵琶》[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2015 年.

2. 参考书目

[1] 刘德海著.《每日必弹琵琶练习曲》[M]. 上海：上海音乐出版社，2000 年.

[2] 周丽娟著.《琵琶技能技巧训练》[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2005 年.

[3] 中国音乐学院考级委员会主编.《琵琶》[M]. 北京：中国青年出版社，2012 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解琵琶流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解琵琶流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分琵琶流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解琵琶的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 II（箏）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 箏曲《雪山春晓》讲解及练习	H	M	M	M
第二章 箏曲《战台风》讲解及练习	M	H	H	M
第三章 浙江箏乐历史发展及风格特点	M	M	M	M
第四章 客浙江箏曲《高山流水》讲解及练习	M	H	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（箏）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	箏曲《雪山春晓》讲解及练习	6	根据教学内容安排练习时间
第二章	箏曲《战台风》讲解及练习	6	根据教学内容安排练习时间
第三章	浙江箏乐历史发展及风格特点	1	根据教学内容安排练习时间
第四章	浙江箏曲《高山流水》讲解及练习	2	根据教学内容安排练习时间
	走台	1	
合计		16	不得少于 200 学时

第一章 箏曲《雪山春晓》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作品的创作背景，重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握G调的音阶排列和转调方法。支撑课程目标2。

【重点】G调的转调方法，西藏音乐特点

【难点】摇指与琶音的配合，

§1.1 作品创作背景介绍

0.5学时

§1.2 G调的转调方法以及音阶排列讲解	0.5学时
§1.3 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	2学时
§1.4 作品分段练习	3学时

第二章 箏曲《战台风》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握重难点技巧演奏方法及教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解作品的创作背景。支撑课程目标2。

【重点】扫摇与扫点演奏特点

【难点】作品节奏的控制和乐句的划分

§2.1 作品创作背景介绍	0.5学时
§2.2 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	2.5学时
§2.3 作品分段练习	3学时

第三章 浙江箏乐历史发展及风格特点

【教学目标】

- 1、知识目标：浙江箏曲风格特点介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：浙江箏乐发展历程介绍。支撑课程目标2。

【重点】浙江箏乐的调式特点

【难点】浙江箏乐的发展背景

§3.1 历史发展讲解	0.5学时
§3.2 风格特点讲解	0.5学时

第四章 浙江箏曲《高山流水》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：左手按滑音的处理，支撑课程目标2。
- 2、能力目标：作品意境的掌握，支撑课程目标1。

【重点】左手韵法的控制

【难点】乐曲节奏的控制乐句的划分以及客浙江箏乐风格的把握

§4.1 作品意境分析	0.5学时
-------------	-------

§4.2 左手韵法讲解	0.5学时
§4.3 作品分段练习	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

- 考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。
- 成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	课堂发言讨论
--------	------	--------

	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

(1) 《每日古筝指序练习曲》[M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3

(2) 中国音乐学院《古筝考级教程》[M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6

(3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》[M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达标 60%，视唱演奏作品正确率不达标 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解古筝流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解古筝的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（中阮）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

中阮是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，

系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 乐曲《流》	第二课 乐曲《龙灯》	第三课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	M	M	M
课程目标 3	L	M	M
课程目标 4	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	乐曲《流》	7	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《龙灯》	8	根据教学内容安排练习时间
第三课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		16	不得少于 200 学时

第一课 乐曲《流》

【教学目标】

1、知识目标：学习综合练习曲：弹挑轮指综合练习曲。支撑课程目标1。

2、能力目标：按规定要求，熟练演奏所讲授的练习曲。支撑课程目标2。

【重点】恢复手指能力，学习综合练习曲。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划，熟练演奏综合练习曲。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。	0.5学时
§1.1 示范讲解新练习曲：弹挑轮指综合练习曲	1.5学时
§1.2 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求提速	2学时

第二课 乐曲《龙灯》

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《龙灯》的内涵和背景，熟悉乐曲各类演奏技法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练完整流畅的演奏《龙灯》。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：体会《龙灯》这首作品的所表达的情景，体会民族器乐的音乐之美。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住《龙灯》的演奏方法和内涵背景。

【难点】注意乐曲中后半拍节奏特点和扫拂弦技巧，以及乐曲段落速度连接等问题。

§2.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.2 讲解示范乐曲：《龙灯》第一段	0.5学时
§2.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.4 讲解示范乐曲：《龙灯》第二段	0.5学时
§2.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法	0.5学时
§2.6 讲解示范乐曲：《龙灯》第三段	0.5学时
§2.7 示范讲解全曲音乐表现的处理方法	3学时
§2.8 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求背谱完整演奏全曲	2学时

第三课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《龙灯》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解中阮的风格特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解中阮的风格特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分中阮的风格特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解中阮的风格特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（2），英文名称：Musical Instruments II（2）

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向选修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的

竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 竹笛的 历史及 构造	第二课 演奏的 基本原 理、演 奏姿势	第三课 分手上 下把位 练习	第四课 基础指 法的练 习	第五课 气息基 础练习	第六课 识别基 本演奏 技巧	第七课 乐曲演 奏	第八课 乐曲演 奏
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L

课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	《牧民新歌》的演奏方法	2	14
第二课	双吐和三吐的在乐曲中的运用	2	28
第三课	《春到湘江》的演奏方法	2	30
第四课	滑音和刹音的综合练习	2	30
第五课	《塔塔尔族舞曲》的双吐运用	2	15
第六课	《姑苏行》的演奏方法	2	45
第七课	乐曲演奏	2	30
第八课	乐曲演奏	2	30
合计		16	236

第一课 《牧民新歌》的演奏方法

【教学目标】

1、能力目标：了解《牧民新歌》的创作背景和风格。

【重点】乐曲的技巧

【难点】乐曲的风格把握

§1.1 《牧民新歌》慢板

1学时

§1.2 《牧民新歌》快板

1学时

第二课 双吐和三吐在乐曲中的运用

【教学目标】

1、能力目标：了解演奏的基本原理；掌握正确的演奏姿势

【重点】吐音中口型的变化

【难点】双吐的均匀

§2.1 双吐练习曲第十四条和第十五条

1学时

§2.2 三吐练习曲第十二条和第十六条

1学时

第三课 《春到湘江》的演奏方法

【教学目标】

1、能力目标：了解乐曲的风格，湖南花鼓戏的特点

【重点】滑音的运用

【难点】风格的把握

§3.1 《春到湘江》引子和慢板训练

1学时

§3.2 《春到湘江》快板训练

1学时

第四课 滑音和刹音的综合训练

【教学目标】

1、能力目标：了解基本的指法；熟练运用各指法

【重点】滑音的手指运用

【难点】刹音的口风

§4.1 滑音练习曲第十五条

1 学时

§4.2 刹音练习曲第七条

1学时

第五课 《塔塔尔族舞曲》的双吐运用

【教学目标】

1、能力目标：了解双吐在乐曲中的重难点；掌握正确的吹奏方法

【重点】高音的双吐

【难点】口风训练

§5.1 《塔塔尔族舞曲》慢板

1学时

§5.2 《塔塔尔族舞曲》快板

1学时

第六课 《姑苏行》的演奏方法

1、能力目标：了解演奏符号；掌握演奏技巧

【重点】音头练习、颤音、赠音、叠音、打音

【难点】作品演奏

§6.1 《姑苏行》慢板 1学时

§6.2 《姑苏行》快板 1学时

第七课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：了解练习曲和乐曲演奏中的重难点练习方法；掌握乐曲的乐句划分原理

【重点】练习曲演奏

【难点】作品演奏

§7.1 《五梆子》练习和演奏 1学时

§7.2 《塔塔尔族舞曲》背谱和演奏 1学时

第八课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：了解练习曲和乐曲演奏中的重难点练习方法；掌握乐曲的乐句划分原理

【重点】练习曲演奏

【难点】乐曲演奏

§8.1 《我是一个兵》乐曲演奏 1学时

§8.2 《姑苏行》乐曲演奏 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

①《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月

- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（2）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（2），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（2）

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅱ（打击乐）》属于音乐学专业学生的选修课。

选修打击乐的学生通过考试达到主修的要求后，继续学习不同风格与流派的打击乐作品，掌握难度更大的打击乐演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其能够演奏难度较高的各种风格的打击乐合奏、独奏作品。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和基本技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏中等难度独奏或合重奏乐曲。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	<p>3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。</p> <p>3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p>
4.教学能力	<p>4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。</p>	<p>课程目标 3</p>

6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 架子鼓 中级乐 曲 Modern Rock	第二课 架子鼓 中级乐 曲 Mambo	第三课 架子鼓 中级乐 曲 R&B	第四课 架子鼓 中级乐 曲 Grunge	第五课 架子鼓 中级乐 曲 Funk	第六课 民族鼓 中级乐 曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M
课程目标 3						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）打击乐》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	架子鼓中级乐曲 (Modern Rock)	2	2
第二课	架子鼓中级乐曲 (Mambo)	2	6
第三课	架子鼓中级乐曲 (R&B)	2	8
第四课	架子鼓中级乐曲 (Grunge)	2	8

第五课	架子鼓中级乐曲(Funk)	2	8
第六课	民族鼓中级乐曲（打击乐独奏作品）	6	18
合计		16	50

第一课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Modern Rock音乐风格。支撑课程目标2。

【重点】手脚调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| §1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 | 1学时 |
| §1.2 讲解，示范，练习 | 1学时 |

第二课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解Mambo风格 支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

- | | |
|----------------|-----|
| §2.1 讲解，示范 | 1学时 |
| §2.2 合伴奏（音频教材） | 1学时 |

第三课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解R&B音乐风格 支撑课程目标2

【重点】确定时值关系。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1讲解，示范	1学时
§3.2 练习乐曲	1学时

第四课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标： 架子鼓演奏不同风格的乐曲。 支撑课程目标1
- 2、知识目标：了解Grunge风格的音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】演奏技巧在乐曲中的应用

【难点】手脚协调

§4.1 作业反馈与巩固提升	1学时
§4.2 初级乐曲练习	1学时

第五课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

- 5、能力目标：掌握架子鼓演奏不同风格作品。支撑课程目标1。
- 6、2、知识目标：了解FUNK音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】节奏型的应用

【难点】节奏，时值，槌法的准确应用。

§5.1 作业反馈与巩固提升	1学时
§5.2 中级乐曲练习	1学时

第六课中国鼓中级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：各种槌法节奏的综合应用。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：十六分音符时值与其他音符，休止符时值的比例关系。支撑课程目标2。

【重点】节奏、时值和重音。

【难点】重音槌法控制。

§6.1中国鼓乐曲讲解	2学时
-------------	-----

§6.2中国鼓乐曲讲解

2学时

§6.3中国鼓乐曲练习

2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读作品内涵并进行演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到基本标准演奏作品。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		

课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

(2) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国，国外原版引进，2018. 03

(3) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册） [M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12

2、参考书目：

(1) 圣三一音乐学院《DRUM KIT》 [M]. 英国，国外原版引进，2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%–89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%–79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%–69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（2）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（2），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（2）

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学（师范）本科专业设置的一门专业选修课程。器乐Ⅱ（大提琴）则是学习大提琴中级演奏技能及教学方法的课程，是器乐Ⅱ的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的相关知识和技能技巧；后者要求学生掌握一定程度的大提琴教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（大提琴）以中等难度的大提琴演奏技能与大提琴教学方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的中级技能，较为广泛地了解大提琴的相关知识，具备中等难度大提琴作品的鉴赏能力，积累一定程度的教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏中等难度的中外作品。音域可以拓展至两至三个八度；具有比较鲜明的大小调式概念；右手可以一定程度把握弓速和弓压；可以演奏小快板的作品；可以发出比较优质的音色；有一定的音乐表现力；可以完成中等难度的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐学科素养。欣赏大提琴经典代表作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解中外大提琴艺术发展历程和代表人物，具有音乐风格意识；能够深入理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备中级教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够自主地将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴主要的教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 泛音 与双音	第二课 二重奏	第三课 中国作品 《牧歌》	第四课 奏鸣曲	第五课 考试曲目 与教学实 践
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	
课程目标 3		L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	泛音与双音	3	40
第二课	二重奏：变奏曲	3	40
第三课	中国作品《牧歌》（刘荣发）	3	40
第四课	奏鸣曲：布雷瓦尔《C 大调奏鸣曲》第一乐章	4	50
第五课	考试曲目与教学训练	3	40
合计		16	210

第一课 泛音与双音

【教学目标】

1、能力目标：掌握泛音的演奏方法；可以演奏简单的双音。支撑课程目标1。

【重点】泛音与双音的演奏方法与作品中的应用。

【难点】把握双音的音准。

- | | |
|--|-------|
| §1.1 泛音及其应用：P44-45，《红河的孩子之引子》 | 1学时 |
| §1.2 双音练习（第2册P46，P64） | 0.5学时 |
| §1.3 《打猎》戈特曼 | 1.5学时 |
| §1.4 课后查阅：变奏曲体裁的结构与特点；March与Siciliano；欣赏一首变奏曲。 | |

第二课 二重奏：《变奏曲》

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握二把位及其大小把位；可以进行一至二把位的换把。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够对应二把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉二把位的音高。

【难点】换把的音准。

- | | |
|-----------------------|-----|
| §2.1 检查作业并简述变奏曲的结构与特点 | 1学时 |
| §2.2 主题、变奏1、变奏2、变奏3 | 1学时 |
| §2.3 变奏4、变奏5、变奏6 | 1学时 |
| §2.4 课后查阅：中国大提琴艺术发展历程 | |

第三课 中国作品——《牧歌》（刘荣发）

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《牧歌》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解中国大提琴艺术发展历程与蒙古族音乐的特征。支撑课程目标2。

【重点】技巧性与艺术性的统一。

【难点】揉弦技巧的应用。

- | | |
|-------------------------|-------|
| §3.1 检查作业并简述中国大提琴艺术发展历程 | 0.5学时 |
| §3.2 揉弦 | 0.5学时 |
| §3.3 《牧歌》：视唱与视奏 | 1学时 |
| §3.4 《牧歌》：解决技术问题与音乐表现力 | 1学时 |
| §3.5 课后查阅：奏鸣曲的结构 | |

第四课 奏鸣曲

【教学目标】

1、能力目标：可以完整演奏布雷瓦尔的《C大调奏鸣曲》第一乐章；可以表现出基本的音乐风格。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解奏鸣曲与奏鸣曲式。支撑课程目标2。

【重点】技巧性与艺术性统一。

【难点】达到小快板的速度；表现出积极奋进的音乐情绪。

§4.1 检查作业并简述奏鸣曲的结构	1学时
§4.2 布雷瓦尔《C大调奏鸣曲》第一乐章呈示部	1学时
§4.3 布雷瓦尔《C大调奏鸣曲》第一乐章展开部与再现部	1学时
§4.5 加速练习	1学时

第五课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

§5.1 教学实践与教师点评	1学时
§5.2 考试曲目1	0.5学时
§5.3 考试曲目2	0.5学时
§5.4 合伴奏与走台	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] Egon Sassmannshaus. 《大提琴初级教程》(第 3-4 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.
- (2) 王连三, 宋涛. 《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.
- (3) 王连三, 宋涛. 《大提琴教程练习曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译. 《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.

(2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年

(3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（2），英文名称：Musical Instruments II（2）

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 II 是音乐学（师范）本科专业的一门选修课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和基本技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏二胡。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 G 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 泛音 与双音	第二课 二重奏	第三课 中国作品 《良宵》	第四课 中国作品 《听松》	第五课 考试曲目 与教学实 践
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	
课程目标 3		L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	泛音与双音	3	40
第二课	二重奏：变奏曲	3	40
第三课	中国作品《良宵》	3	40
第四课	中国作品《听松》	4	50
第五课	考试曲目与教学训练	3	40
合计		16	210

第一课 泛音与双音

【教学目标】

1、能力目标：掌握泛音的演奏方法；可以演奏简单的双音。支撑课程目标1。

【重点】泛音与双音的演奏方法与作品中的应用。

【难点】把握双音的音准。

§1.1 泛音及其应用	1学时
§1.2 双音练习	0.5学时
§1.3 降B调上把音准校正练习	1.5学时

第二课 二重奏

【教学目标】

- 1、能力目标：掌握二把位及其大小把位；可以进行一至二把位的换把。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：能够对应二把位指法与音高。支撑课程目标2。

【重点】熟悉二把位的音高。

【难点】换把的音准。

§2.1 检查作业并简述变奏曲的结构与特点	1学时
§2.2 主题、曲目1、曲目2、曲目3	1学时
§2.3 曲目4、曲目5、曲目6	1学时
§2.4 课后查阅：中国二胡艺术发展历程	

第三课 中国作品——《良宵》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《良宵》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解中国二胡艺术发展历程与各地二胡音乐的特征。支撑课程目标2。

【重点】技巧性与艺术性的统一。

【难点】揉弦技巧的应用。

§3.1 检查作业并简述中国二胡艺术发展历程	0.5学时
§3.2 揉弦	0.5学时
§3.3 《良宵》：视唱与视奏	1学时
§3.4 《良宵》：解决技术问题与音乐表现力	1学时
§3.5 课后查阅：中国作品《听松》	

第四课 中国作品《听松》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《听松》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解中国二胡艺术发展历程与各地二胡音乐的特征。支撑课程目标2。

【重点】技巧性与艺术性的统一。

【难点】揉弦技巧的应用。

§3.1 检查作业并简述中国二胡艺术发展历程	0.5学时
§3.2 揉弦	0.5学时
§3.3 《听松》：视唱与视奏	1学时
§3.4 《听松》：解决技术问题与音乐表现力	1学时

第五课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

§5.1 教学实践与教师点评	1学时
§5.2 考试曲目1	0.5学时
§5.3 考试曲目2	0.5学时
§5.4 合伴奏与走台	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

《二胡考级教程》(第 3-4 册), 中国青年出版社, 2009 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 II（2）（笙）》是音乐学本科专业的专业选修课程。学生通过《器乐 I（笙）》阶段的学习，已经掌握了笙的基本演奏方法，本课程需要在上一个学习阶段的基础上让学生进一步学习和巩固笙的基本演奏，基本掌握笙的基本演奏方法、基本技巧和几首初级曲目，让学生具备一定的演奏能力和教学的能力、基本理论知识、培养学生舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 指法训练及乐曲学习	第二部分 气息训练及乐曲学习	第三部分 吐音训练及乐曲学习	第四部分 综合训练及乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（2）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	指法训练及乐曲学习	3	14
第二部分	气息训练及乐曲学习	3	14
第三部分	吐音训练及乐曲学习	5	28
第四部分	综合训练及乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分指法训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习笙的指法，让学生了解并掌握笙的音阶分布规律、并能够熟练掌握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握部分音阶练习曲，并强化训练，能够熟练演奏部分乐曲。支撑课程目标2。

【重点】提升学生专业能力，制定学习下一步计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0练习曲训练《西方藏》	1学时
§1.1指法 练习曲训练67条	1学时
§1.2指法 练习曲训练69条	1学时

第二部分气息训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其熟练掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：掌握气息与声音的关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握气息运用方法，合理运用气息。

【难点】正确运用气息。

§2.1气息训练及练习曲43	1学时
§2.2气息训练及练习曲45	1学时
§2.3气息训练及练习曲46	1学时

第三部分吐音训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：吐音的强化训练及在乐曲中的运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的吐音技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的吐音技巧对乐曲表现构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】熟练掌握吐音技巧的运用

【难点】吐音技巧的正确使用方法

§3.1 单吐练习及练习曲18	1学时
§3.2 双吐练习及练习曲19	1学时
§3.3 三吐练习及练习曲20	1学时
§3.4 1,吐音综合练习练习曲32	2学时

第四部分基础乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习部分初级曲目，增加学生综合运用技巧能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握技巧，熟练演奏初级曲目。支撑课程目标1。

【重点】综合运用所学技巧

【难点】气息与吐音之间的联系及运用，熟练、完整演奏初级乐曲

§4.1 《那波里舞曲》	1学时
§4.2 《大起板》	1学时
§4.3 《轻骑兵》	1学时
§4.5 《海岛的早晨》	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 2	是否了解地方文化特色；是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以较为熟练、流畅地演奏。	期末考试
课程目标 4	是否有团队精神和协作能力。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	20%	40	80%
课程目标 2	10	50%	40	50%
课程目标 3	80	100%		
课程目标 4			20	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 II（唢呐）》是高等院校音乐专业学生的一门选修课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3: 学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 4: 具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 陕北风格乐曲学习	第二部分 河南风格乐曲学习	第三部分 山东风格乐曲学习	第四部分 现代风格乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	陕北风格乐曲学习	3	14
第二部分	河南风格乐曲学习	3	14
第三部分	山东风格乐曲学习	5	28
第四部分	现代风格乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 陕北风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：通过对陕北风格乐曲的学习，使学生初步掌握陕北乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握陕北风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生陕北风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§1.0 陕北风格乐曲简介	1 学时
§1.1 乐曲《赶车的小伙》的演奏处理	1 学时
§1.2 乐曲《赶车的小伙》的难点乐句讲解	1 学时

第二部分 河南风格乐曲学习

【教学目标】

1、知识目标：通过对河南风格乐曲的学习，使学生初步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握河南风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：对比河南风格乐曲与陕北风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§2.1 河南风格乐曲简介	1 学时
---------------	------

§2.2 乐曲《迎亲》高音的演奏讲解	1 学时
§2.3 大滑音在《迎亲》中的应用	1 学时

第三部分 山东风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对山东风格乐曲的学习，使学生初步掌握山东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握山东风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲、陕北风格乐曲与山东风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生山东风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§3.1 山东风格乐曲简介	1学时
§3.2 乐曲《喜事》的演奏处理	2学时
§3.3 山东风格乐曲常用技巧讲解	1学时

第四部分 现代风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：初步掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】筒音作“3”指法的掌握

【难点】音准及风格的把控

§4.1 现代风格乐曲简介	1 学时
§4.2 筒音做“3”指法讲解	1 学时
§4.3 乐曲《社庆》演奏处理	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否熟悉乐器结构与发展历史	课堂发言讨论
课程目标 2	是否可以调准音；是否可以比较完整地吹奏合适的作品	期末考试
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			20	100%
课程目标 2	80	100%		
课程目标 3	20	50%	20	50%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社, 2011 年 10 月第 1 版
- (2) 左继承:《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社, 2001 年。

2、参考书目：

- (1) 刘英:《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社, 2011 年 10 月第 1 版。
- (2) 刘英、王昆宁:《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社, 2012 年 11 月第 1 版。
- (3) 刘勇:《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社, 2004 年 4 月第 1 版。
- (4) 左继承:《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社, 2001 年。
- (5) 黄允箴、郭树荃、王璨:《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社, 2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 沈雪雪

二、课程简介：

《器乐 II（小提琴）》是音乐学本科专业的专业选修课程。小提琴是深受人们喜爱的西洋乐器。本课程以系统讲授小提琴基本理论，演奏技巧及舞台表演为主要教学内容。学习中需要掌握小提琴的演奏方法、技巧和基本理论知识。这门课培养学生演奏、舞台表演及教学实践等综合能力。教学中以提高学生演奏技术，运用专业知识解决实践问题的能力为主要目标。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

本课程的总目标是让学生了解小提琴这门乐器，基本掌握小提琴演奏方法、技术技巧，提高舞台表演能力。具备小提琴基本演奏、专业课程初级教学的能力，培养学生合作意识及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏基本方法的讲解,让学生在各种练习素材中学会分析思考,在练习中找到解决问题方法,并掌握小提琴初级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏相关音乐作品,提高艺术审美水平;能够规范视唱乐谱;培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力;熟悉中外小提琴艺术发展历程,初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程,理解和尊重文化艺术多样性,培养人文主义情怀;通过了解古今中外音乐家的成长经历,树立正确的价值观与人生观;理解音乐学科与其他艺术门类的关联,以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系,开拓视野,逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力;培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质;通过布置课后自学任务,并在课堂上进行交流讨论,培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能,接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系,具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法,具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用,具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 综述	第二课 切分节奏连弓的训练	第三课 三连弓的演奏方法 简单双音训练与古典时期的小提琴艺术	第四课 左手手型 中手指三度间隔的演奏方法	第五课 第三把位第三指位训练	第六课 第三把位第四指位训练	第七课 一把位至三把位换把训练及乐曲	第八课 两个八度的音阶琶音及乐曲训练	第九课 简单双音训练与古典时期的小提琴艺术
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（2）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	切分节奏连弓的训练	1	14
第三课	三连音连弓的演奏方法	2	28
第四课	左手手型中手指三度间隔的演奏方法	2	30
第五课	第三把位第三种指位训练	2	30
第六课	第三把位第四种指位训练	2	15
第七课	两个八度的音阶琶音及乐曲训练	2	45
第八课	一把位至三把位换把训练及乐曲训练	2	30
第九课	简单双音训练与古典时期的小提琴艺术	2	30
合计		16	236

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 入校前学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 切分节奏连弓的训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习较为复杂的节奏型、掌握其演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：独立演奏出连弓的切分音的能力。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过课堂学习与课后练习、培养学生自主学习的能力与独立思考的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握并记住切分音节奏型演奏的动作、方法及标准。

【难点】使用节拍器、结合曲目、能使用正确的弓段弓速演奏新学习的节奏型。

- | | |
|----------------------|--------|
| §2.1 切分节奏连弓的演奏方法 | 0.25学时 |
| §2.2 使用正确的弓段、弓速演奏演奏 | 0.5学时 |
| §2.3 练习曲中与其他节奏型的综合训练 | 0.25学时 |

第三课 三连音连弓的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确演奏三连音连弓的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握三连音连弓演奏时右手手臂的基本动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考连弓方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的十六分音符的演奏方法与技巧。

【难点】：短音符演奏时大臂的稳定以及小臂的快速准确的运动。

- | | |
|----------------------------|-------|
| §3.1 正确的演奏十六分音符的弓段 | 0.5学时 |
| §3.2 演奏快速十六分音符时手臂的基本动作 | 0.5学时 |
| §3.3 手臂手腕动作的详细讲解与示范 | 0.5学时 |
| §3.4 演奏三连音连弓时容易出现的问题以及解决方法 | 0.5学时 |

第四课 左手手型中手指三度间隔的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习左手手型中手指三度间隔的演奏方法。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的三指全音关系的稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4

【重点】：左手手型空弦一指半音的手型讲解及训练。

【难点】：三指全音关系时，音准的掌握与手型框架的稳定。

- | | |
|------------------------|-------|
| §4.1 左手手型中空弦与一指半音的演奏方法 | 0.5学时 |
|------------------------|-------|

§4.2 手型不稳定的解决方式	0.5学时
§4.3 练习曲中的不同指位的运用	1 学时

第五课 第三把位第三种指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习第三把位第三种指位训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立三把位正确手型，明确把位概念。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过学习大三把位手型与第三种指位，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】三把位第三种指位的学习

【难点】三把位不同手型的建立

§5.1 三把位固定手型	0.5学时
§5.2 三把位第三种指位训练	0.5学时
§5.3 熟练掌握三把位第三种指位	0.5学时
§5.4 综合练习三把位不同手指排练的练习曲	0.5学时

第六课 第三把位第四种指位训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习第三把位第四种指位训练。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立三把位正确手型，明确把位概念。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过学习大三把位手型与第二种指位，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】三把位第二种指位的学习

【难点】三把位第二种指位与第一种指位的区别

§6.1 三把位固定手型	0.5学时
§6.2 三把位第二种指位训练	0.5学时
§6.3 比较一把位与三把位手指间距的不同	0.5学时
§ 6.4 结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第七课 两个八度的音阶琶音及乐曲训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习两个八度的音阶琶音及乐曲大调音阶琶音与乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立大小调意识、具备左右手配合的基本琶音中相关技巧的学习，完善基本弓练习。支撑课程目标3。

【重点】 音阶与琶音中左右手配合的训练

【难点】 发音的方式与左右手的配合

§7.1	运弓的连贯性训练	0.5学时
§7.2	左右手配合练习	0.5学时
§7.3	不同阶与琶音中的调性色彩的对比	0.5学时
§7.4	手指提速训练	0.5学时

第八课 一把位至三把位换把训练及乐曲训练

【教学目标】

- 1、知识目标：换把动作的学习。支撑课程目标1、目标2。
- 2、能力目标：学习一至三把位的换把动作、掌握同指换把。支撑课程目标3、。
- 3、价值目标：通过了解不同时期的乐曲题材与风格、理解艺术文化的多样性、培养人文主义情怀。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】 巴洛克时期与古典时期的音乐风格

【难点】 一至三把位的同指换把训练

§8.1	结合西方音乐历史讲述不同时期的乐曲题材与风格	0.5学时
§8.2	错误换把的常见问题	0.5学时
§8.3	同指换把的基本方法	0.5学时
§8.4	结合练习曲进行讲解与练习	0.5学时

第九课 简单双音训练与浪漫主义时期的小提琴艺术

【教学目标】

- 1、知识目标：学习正确双音演奏技巧。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握双音演奏的基本动作、学会双音的基本方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：具备独立思考双音演奏方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】： 正确的双音演奏的技巧与浪漫主义时期的小提琴艺术。

【难点】： 左右手配合下双音演奏的稳定发音与正确音准。

§3.1 浪漫主义时期的音乐风格	0.5学时
§3.2 正确双音平面的确立简单双音训练	0.5学时
§3.3 双音演奏动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4 双音演奏时左右手配合容易出现的问题以及解决方法	0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部,中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙,小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会,小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇,学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木,铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年

[6]王振山,小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年

[7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年

[8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年

[9]霍曼,小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.

[10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.

[11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年

[12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不達 60%，视唱演奏作品正确率不達 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（2）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0601ZY008

学 分：1

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐 II 是音乐学专业的专业选修课，是进一步学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术发展简史；扬琴艺术流派的形成与代表人物；扬琴经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴正确的坐姿。演奏的基本动作与方法；训练左右手不同速度的变化。手臂应用，左手运用及演奏中的动作训练。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 切分音 练习	第二课 乐曲 《天山 诗画》 前段	第三课 乐曲 《天山 诗画》 后段	第四课 乐曲 《离 骚》前 段	第五课 乐曲 《离 骚》后 段	第六课 乐曲 《凤凰 于飞》 前段	第七课 乐曲 《凤凰 于飞》 后段	第八课 综合练 习曲	第九课 演奏实 践训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3		L			M	M	H	H	M
课程目标 4		L			H	M	M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	切分音练习	1	14
第二课	乐曲《天山诗画》前段	2	14
第三课	乐曲《天山诗画》后段	1	28
第四课	乐曲《离骚》前段	2	30
第五课	乐曲《离骚》后段	2	30
第六课	乐曲《凤凰于飞》前段	1	15
第七课	乐曲《凤凰于飞》后段	3	45
第八课	综合练习曲	2	30
第九课	演奏实践训练	2	30
合计		16	236

第一课 切分音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解切分音节奏型的特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：将切分音灵活的运到乐曲中。支撑课程目标2。

【重点】切分音的节奏特点

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划

- | | |
|-------------------------|-------|
| §1.1 讲解切分音的节奏特点 | 0.5学时 |
| §1.2 示范，中间重音要求突出 | 0.5学时 |
| §1.3 熟练掌握切分音，找准节奏型的轻重对比 | 1学时 |

第二课 乐曲《天山诗画》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲《天山诗画》的作者与创造背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲《天山诗画》的旋律节奏特点，并完整演奏。支撑课程目标1。

【重点】掌握乐曲慢板的细节处理

【难点】乐曲情绪把握到位，用心体会乐曲意境

- | | |
|---------------------------|-------|
| §3.1 介绍乐曲的作者与创作背景 | 0.5学时 |
| §3.2 观察乐谱，学习乐曲的节奏旋律，并尝试演奏 | 0.5学时 |
| §3.3 指出学生演奏时的节奏问题，并进行讲解 | 0.5学时 |
| §3.4 课后作业：练习乐曲引子与第一段 | 1学时 |

第三课 乐曲《天山诗画》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲的艺术背景，情感处理细腻丰富。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：培养学生演奏技巧，使乐曲更具表现了感染力。支撑课程目标1。

【重点】学习双声部演奏技巧，能够演奏的融为一体的感觉。

【难点】双手力度适中，演奏时速度适中，使和声听起来色彩清晰。

- | | |
|--------------------------|-------|
| §5.1 三连音流畅，力度平均 | 0.5学时 |
| §5.2 快板切分音的运用为点睛之笔，要掌握透彻 | 1学时 |
| §5.3 课后作业：双声部以及三连音部分的练习 | 0.5学时 |

第四课 乐曲《离骚》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解扬琴左竹法演奏的重要。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握扬琴左竹法在乐曲演奏中的技巧。支撑课程目标1。

【重点】双音力度的把控以及琶音的连贯运用

【难点】音色控制，强弱对比明显

- | | |
|------------------------------|-------|
| §4.1 进行左手单音训练 | 0.5学时 |
| §4.2 琶音的连贯，熟练 | 0.5学时 |
| §4.3 慢板弱奏的控制准确 | 0.5学时 |
| §4.4 课后作业：引子部分的强弱对比以及五声音阶的连贯 | 0.5学时 |

第五课 乐曲《离骚》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：完整演奏整首乐曲。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：乐曲中的演奏技巧掌握准确，运用自如。支撑课程目标1。

【重点】快速部分颗粒性强，音位准确

【难点】整首乐曲的情绪把握，高潮部分力度保持

- | | |
|---------------------------------|-------|
| §6.1 注意快板中节奏型的变化 | 0.5学时 |
| §6.2 感受慢起渐快的演奏技巧 | 0.5学时 |
| §6.3 双音强弱的对比要鲜明 | 0.5学时 |
| §6.4 课后作业：思考乐曲的艺术背景，情感的处理部分用心体会 | 0.5学时 |

第六课 乐曲《凤凰于飞》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：完整演奏乐曲并能处理乐曲中的情绪变化。支撑课程目标1。
支撑课程目标3。

【重点】完整演奏乐曲，感受乐曲的情绪变化

【难点】运用琶音，轮音，双音，顿音等演奏技巧演奏。

- | | |
|--------------------------|-------|
| §7.1 观察乐谱中的各种扬琴演奏符号 | 0.5学时 |
| §7.2 老师示范感受乐曲的力度变化以及情绪变化 | 0.5学时 |

§7.3 段落之间的对比	0.5学时
§7.4 课后作业：分段练习	0.5学时

第七课 乐曲《凤凰于飞》后段

【教学目标】

1、知识目标：了解乐曲的创作背景，演奏每段不同情绪。支撑课程目标2。

2、能力目标：各种技巧的灵活运用。支撑课程目标1。

【重点】此曲是一首具有高度思想性、艺术性的扬琴独奏作品，演奏时注意所包含的新演奏技法与表现手法的运用

【难点】虽是一个主题的自由延伸和变奏，但它在创作上已发展为用一个核心音调及其典型的特性音型，贯穿全曲，使乐曲性格鲜明，曲意突出，特别是在调与调式的安排上，布局严谨、层次清晰，使音乐情绪跌宕起伏

§8.1 观察乐谱中的各种扬琴演奏符号，灵活运用	0.5学时
§8.2 快板段落的情绪处理	0.5学时
§8.3 掌握乐曲中的演奏技法与表现手法	0.5学时
§8.4 熟练的演奏全曲	0.5学时
§8.5 课后作业：整首完成	1学时

第八课 综合练习曲

【教学目标】

1、知识目标：技巧的灵活运用，节奏型变化的比较。支撑课程目标2。

2、能力目标：自主学习各种技法。支撑课程目标1。

【重点】从易至难的发展掌握到位

【难点】八度以及轮音的处理

§8.1 由慢至快的练习	0.5学时
§8.2 各种技法掌握的变化运用	0.5学时
§8.3 大跳部分的准确性	0.5学时
§8.4 课后作业：流畅熟练的完成练习曲	0.5学时

第九课 演奏实践训练

【教学目标】

1、能力目标：掌握乐曲的速度，力度，以及各种扬琴演奏技巧，并有感情的完整演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：具有一定的音乐欣赏能力，依据自己的理解演奏出乐曲，可以培养学生坚持不懈的积极态度。支撑课程目标3。

【重点】完整演奏乐曲

【难点】有感情的演奏出乐曲

§9.1 教材《中国扬琴考级曲集》中选择一首乐曲，让学生依据自己的理解进行演奏。 0.5学时

§9.2 进行分段讲解，引子部分的处理，快板部分的处理。 0.5学时

§9.3 学生依据老师的讲解，进行更改，并完整演奏。 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），

平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 《中国扬琴考级曲集》，主编：赵艳芳。名誉主编：黄河。上海音乐出版社。

2、参考书目：

(1) 《扬琴演奏教程精编》，李玲玲编著。安徽文艺出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少3位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到3位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（2）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（2），英文名称：Musical Instruments II（2）

课程编码：0602ZY008

学分：1

总学时：16，**理论学时：**16

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学专业（中提琴方向）的专业选修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、	课程目标 4

	信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左手动 作规范 与能力 提高训 练	第二课 右手动 作规范 与能力 提高训 练	第三课 换把基 本练习	第四课 双音基 础练习 ——六 度双音	第五课 弓位分 配与右 手换弦	第六课 力度、音 色与发 音练习	第七课 混合弓 法与左 右手配 合练习	第八课 综合练 习与艺 术表现 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	左手动作规范与能力提高训练	2	28
第二课	右手动作规范与能力提高训练	2	30
第三课	换把基本练习	2	28
第四课	双音基础练习——六度双音	2	30
第五课	弓位分配与右手换弦	2	30
第六课	力度、音色与发音练习	2	15
第七课	混合弓法与左右手配合练习	2	45
第八课	综合练习与艺术表现训练	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 左手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；巩固正确的演奏姿势；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】左手动作规范要求，巩固正确的演奏姿势。

【难点】左手动作的能力提高。

- § 1.0 巩固正确的演奏姿势 0.5学时
- § 1.1 正确的左手动作讲解与强化 0.5学时
- § 1.2 讲解与布置课后作业：1. c小调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no.6，1学时

第二课 右手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：右手运弓重要性及动作要求分配。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的运弓与不同弓段动作特点；能够运用不同的弓段及其组合来进行演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强对右手重要性的理解与认识；确立中提琴优美歌唱的审美表现意识。支撑课程目标4。

【重点】右手运弓重要性及弓段分配；

【难点】感受不同弓段琴弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

- § 2.1 右手运弓重要性及弓段分配 0.5学时
- § 2.2 弓段分配运弓动作基本要求，不同弓段组合 0.5学时
- § 2.3 检查课后作业完成情况与存在问题：克莱采尔《练习曲》no.6 1学时

第三课 换把基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴把位概念的确立与实现途径。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断，建立中提琴的把位概念；能够判断正确的中提琴音色与变化。支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】中提琴把位概念的确立

【难点】利用左手手型与听觉结合建立把位概念

§ 3.1把位概念的确立及其在中提琴演奏中的重要性 0.5学时

§ 3.2换把动作基本要领于动作训练 0.5学时

§ 3.3检查课后作业：c小调三个八度及两种琶音，讲解与布置课后作业：克莱采尔《练习曲》no. 11，

3.巴赫《无伴奏组曲》第一首之小步舞曲 I，II 1学时

第四课 双音基础练习——六度双音

【教学目标】

1、知识目标：六度双音的音准与动作要求。 支撑课程目标2。

2、能力目标：能够初步演奏六度双音。能够较为熟练地进行左右手配合。 支撑课程目标1。

3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】六度双音的左手动作与音准判断；

【难点】右手演奏双音的动作与力度把握。

§ 4.1 六度双音左手动作及其独立性训练 0.5学时

§ 4.2 六度双音右手动作及其独立性训练 0.5学时

§ 4.3六度双音左右手动作的独立性与左右手相互配合 0.5学时

§ 4.4布置课后作业：G大调六度双音音阶练习；检查课后作业完成情况与存在问题：克莱采尔《练习曲》no. 11 0.5学时

第五课 弓位分配与右手换弦

【教学目标】

1、知识目标：中提琴不同弓位右手动作。 支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握中提琴不同弓位演奏动作，掌握较为复杂的右手换弦动作。支撑课程目标1。

3、价值目标：充分认识右手在弦乐器演奏中重要性。 支撑课程目标3。

【重点】中提琴不同弓位右手动作；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | | |
|-------|----------------------------------|-------|
| § 5.1 | 中提琴不同弓位右手动作训练 | 0.5学时 |
| § 5.2 | 较为复杂的右手换弦动作要求与基本训练 | 0.5学时 |
| § 5.3 | 弓位分配与较为复杂的右手换弦技术的具体运用 | 0.5学时 |
| § 5.4 | 布置课后作业：1. d小大调三个八度及两种琶音，2. 《铃鼓舞》 | 0.5学时 |

第六课 力度、音色与发音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴演奏中力度变化及其对音色与发音的影响。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握力度变化的演奏方法，追求优美的音色及其在音乐中的表现。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立力度、音乐变色为艺术服务的观念。支撑课程目标3。

【重点】力度变化及其动作要求；

【难点】对音色优劣与艺术表现性声音的判断。

- | | | |
|-------|---|--------|
| § 6.1 | 力度变化及其动作要求 | 0.25学时 |
| § 6.2 | 对音色变化的训练及其在乐曲中的运用 | 0.25学时 |
| § 6.3 | 降E大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 | 0.5学时 |
| § 6.4 | 检查课后作业完成情况与存在问题：1. 克莱采尔《练习曲》no. 11，2. G大调六度双音音阶练习；3. 巴赫《无伴奏组曲》小步舞曲 I，II | 1学时 |

第七课 混合弓法与左右手配合练习

【教学目标】

- 1、知识目标：知识目标：D大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握D大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】D大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | | |
|-------|--------------|--------|
| § 7.1 | D大调两个八度的音阶训练 | 0.25学时 |
|-------|--------------|--------|

§ 7.2 D大调两种琶音训练	0.25学时
§ 7.3 D大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用	0.5学时
§ 7.4布置课后作业：1. d小调三个八度及两种琶音，2. 克莱采尔《练习曲》no.8	1学时

第八课 综合练习与艺术表现训练

【教学目标】

- 1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的观念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

§ 9.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。	1学时
§ 9.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历	课堂发言讨论

	史。	
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982

(2)王昌海. 中提琴音阶练习，人民音乐出版社，2002 年

2、参考书目：

(1) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社, 2008 年

(2) [苏]С.波尼亚托夫斯基 (С.Понятовский). 中提琴艺术史，吴育绅 译，人民音乐出版社，1996 年

(3) 王昌海编. 巴赫六首无伴奏组曲：中提琴改编谱，人民音乐出版社，2006 年

(4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱，人民音乐出版社，2005 年

(5) 沈西蒂编注. 中提琴中国作品集, 上海音乐学院出版社, 2012 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（琵琶）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（琵琶）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

琵琶是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而琵琶作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授琵琶的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握琵琶演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式，系统训练了琵琶初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握琵琶正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事琵琶基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握琵琶技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解琵琶艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《大浪淘沙》	第三课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	L	M	M
课程目标 4	L	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（琵琶）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	练习曲	1	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《大浪淘沙》	6	根据教学内容安排练习时间
第三课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		8	不得少于 100 学时

第一课 练习曲

【教学目标】

1、知识目标：熟悉左右手配合要点。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练演奏左右手配合练习。支撑课程目标2。

【重点】左右手的协调运用。

【难点】正确的用力方式和双手配合。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。0.5学时

§1.1 示范讲授新练习曲；综合练习曲0.5学时

第二课 乐曲《大浪淘沙》

【教学目标】

1、知识目标：掌握传统乐曲《大浪淘沙》的演奏技法和作品内涵。支撑课程目标1。

1、能力目标：《大浪淘沙》乐曲的示范与演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习经典琵琶乐曲《大浪淘沙》更直接的了解中国传统民族器乐之美。支撑课程目标3。

【重点】通过学习训练，能熟练演奏经典曲目《大浪淘沙》。

【难点】注意左手音位、换把衔接；右手弹挑、轮指的转换；乐曲整体音色、风格和速度的掌握。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.2 讲解示范乐曲：《大浪淘沙》第一段0.5学时

§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.4 讲解示范乐曲：《大浪淘沙》第二段0.5学时

§5.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.6 讲解示范乐曲：《大浪淘沙》第三段0.5学时

§5.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.8 讲解示范乐曲：《大浪淘沙》第四段0.5学时

§5.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求适当提速1学时

§5.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲1学时

第三课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑

课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《大浪淘沙》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法

1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

(1) 《每日古筝指序练习曲》[M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3

(2) 中国音乐学院《古筝考级教程》[M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6

(3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》[M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解琵琶流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解琵琶流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分琵琶流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解琵琶流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（箏）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张维 **课程组成员：**宋曼

二、课程简介

《器乐 II（箏）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

古筝是我国传统乐器，距今已有两千多年的历史。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而箏作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授古筝的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握箏演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了古筝初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握古筝正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事古筝基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握筝技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解古筝艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
课程内容				
第一章 箏快速指序技法讲解及练习	H	M	M	M
第二章 箏曲《井岗山上太阳红》讲解及练习	M	H	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（1）（箏）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一章	快速指序技法讲解及练习	3	根据教学内容安排练习时间
第二章	箏曲《井岗山上太阳红》讲解及练习	4	根据教学内容安排练习时间
走台		1	
合计		8	不得少于 100 学时

第一章 快速指序技法讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解快速指序的弹奏方法及教学方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能较为熟练的将该技法运用套作品中。支撑课程目标2。

【重点】

【难点】

§1.1 作品快速指序的发展及其优势	0.5学时
§1.2 快速指序演奏方法以及练教学方法讲解	0.5学时
§1.3 各类指序组合练习	1时
§1.4 综合练习曲	1学时

第二章 箏曲《井岗山上太阳红》讲解及练习

【教学目标】

- 1、知识目标：重难点技巧训练。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解作品的创作背景及意境。支撑课程目标2。

【重点】乐曲左右手的配合以及节拍的变化，情绪的把控

【难点】乐句的划分，乐器强弱对比练习以及快速指序技法的掌握

§2.1 作品创作背景介绍	0.5学时
§2.2 作品重难点演奏方法及教学方法讲解	1.5学时
§2.3 作品分段练习	3学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。
 - 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 教材

《全国古筝演奏考级作品集》[M]. 河南，河南文艺出版社；2016. 7

2. 参考书目

- (1) 《每日古筝指序练习曲》 [M]. 上海，上海音乐出版社，2010. 3
- (2) 中国音乐学院《古筝考级教程》 [M]. 北京，中国青年出版社，2012. 6
- (3) 王蔚《古筝“弦距型”手指训练教程》 [M]. 上海出版社，2011. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解古筝流派特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解古筝流派特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分古筝流派的特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解古筝的流派特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：张维

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（中阮）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：郭镇

二、课程简介

《器乐 II（中阮）》是音乐学本科专业的专业选修课程。

中阮是我国传统乐器，历史悠久。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，而中阮作为人们喜爱的民族传统乐器也得到了长足的发展。

本课程是一门系统地讲授中阮的发展史优秀作品、基本演奏技巧、教学方法的课程，在器乐 I 的基础上进一步提高学生的演奏及教学能力。教学目的为发扬和传播民族传统音乐文化、掌握中阮演奏技巧教学方法、培养学生演奏能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生的课外练习相结合的方式进行，系统训练了中阮初级至中级的表演技能，培养了以乐器教学为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能和教学方法为核心，音乐作品为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、教学性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的器乐教学能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务

社会的意识形态，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中阮正确的演奏技法和教学方法，做到会讲解，能示范具备从事中阮基础教学能力

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟练掌握中阮技法演奏并具备较强的教学能力。

课程目标 3:

通过了解中阮艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过中国民族传统音乐文化，增强民族自豪感，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 练习曲	第二课 乐曲《山行》	第三课 演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	L	L	M
课程目标 4	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（中阮）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时
第一课	练习曲	1	根据教学内容安排练习时间
第二课	乐曲《山行》	6	根据教学内容安排练习时间
第三课	演奏实践训练（走台）	1	根据教学内容安排练习时间
合计		8	不得少于 100 学时

第一课 练习曲

【教学目标】

1、知识目标：熟悉左右手配合要点。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练演奏左右手配合练习。支撑课程目标2。

【重点】左右手的协调运用。

【难点】正确的用力方式和双手配合。

§1.0 沟通交流假期学习情况，恢复手指能力。0.5学时

§1.1 示范讲授新练习曲；综合练习曲0.5学时

第二课 乐曲《山行》

【教学目标】

1、知识目标：掌握传统乐曲《山行》的演奏技法和作品内涵。支撑课程目标1。

1、能力目标：《山行》乐曲的示范与演奏。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习乐曲《山行》更直接的了解中国传统民族器乐之美。支撑课程目标3。

【重点】通过学习训练，能熟练演奏经典曲目《山行》。

【难点】注意左手音位、换把衔接；右手弹挑、轮指的转换；乐曲整体音色、风格和速度的掌握。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.2 讲解示范乐曲：《山行》第一段0.5学时

§5.3 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.4 讲解示范乐曲：《山行》第二段0.5学时

§5.5 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.6 讲解示范乐曲：《山行》第三段0.5学时

§5.7 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法0.5学时

§5.8 讲解示范乐曲：《山行》第四段0.5学时

§5.9 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求适当提速1学时

§5.10 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法，要求完整演奏全曲1学时

第三课 演奏实践训练

【教学目标】

1、知识目标：增加对实践舞台的具体要求和方法的积累。支撑课程目标2。

2、能力目标：完善自己的舞台风格，积累舞台经验。支撑课程目标1。

3、价值目标：通过实践训练让学生适应舞台，享受舞台，建立自信心和增加舞台表现力。支撑课程目标3。

【重点】策划实践机会，演奏《山行》。

【难点】学会调节紧张情绪，投入身心，完整流畅演奏作品。

§5.1 检查上周作业，提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

§5.2 学生完整流畅演奏曲目，再次提出问题，并讲授具体方法 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学的核心是演奏音乐作品，同时学会运用相应的教学方法的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

[1]徐阳.《跟名师学阮》[M].北京日报出版社,2019.

2、参考书目：

[1]赵桂林.《阮曲集》[M].北岳文艺出版社,2001.

[2]林吉良.《阮弹拨法》[M].大连出版社,1994.

[3]中国音乐学院考级委员会,魏蔚.《社会艺术水平考级全国通用教材 阮》第二套 [M].中国青年出版社,2010.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏作品完整，演奏过程非常流畅，正确熟练掌握基本技巧并能在作品中熟练运用	演奏作品基本完整，演奏过程流畅，正确掌握基本技巧并能在作品中运用得体	演奏作品基本完整，演奏过程基本流畅，掌握基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程不太流畅，掌握一定的基本技巧并能在作品中运用	演奏作品不完整，演奏过程停顿，错误较多，不能掌握基本技巧不能在作品中运用得体
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解中阮的风格特点，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解中阮的风格特点，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解部分中阮的风格特点，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	不能了解中阮的风格特点，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	不能了解，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有较强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以灵活运用于演奏技巧同时具备相应的教学能力	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将理论与实际作品相结合同时掌握相应的教学方法	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识同时掌握一定的教学方法	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识同时没有掌握相应的教学方法

编写人：郭 镇

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（竹笛）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（3），英文名称：Musical Instruments II（3）

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：尤优

二、课程简介

本课程是音乐学方向选修课。开设小组课教学，是训练学生掌握科学的演奏方法，运用竹笛进行艺术表现的一门学科。要求学生掌握竹笛演奏艺术的基础理论知识、技能技巧，理解掌握不同地域不同时期的优秀竹笛作品的演奏，具有基本的演奏能力和基础竹笛教学能力。

本课程教学内容主要分为基本理论知识和课内实践教学两大块，基础理论知识以教师讲授竹笛基本知识与方法为主，课内实践教学以教师师范、指导学生练习和学生演奏为主。

三、课程目标及与毕业要求的对应

课程目标 1

通过该课程学习，使学生在将来从事音乐艺术实践工作中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。

课程目标 2

了解演奏教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的基础教学方法，培养学生运用科学、合理的呼吸方法，并根据不同乐曲的风格和语言音调特点，遵循竹笛艺术表现的一般规律，进行较完整的演奏。

课程目标 3

学生能够演奏初级程度的乐曲。通过对基本的演奏技巧分析、能够演奏处理几首不同风格的竹笛作品，学生能够基本掌握竹笛流派的基础技巧及特殊风格艺术特点。通过该课程的学习，使学生可以掌握在社会音乐实践活动中继续学习竹笛、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

课程目标 4

本课程要求学生学习竹笛演奏的基本理论知识，通过课内的讲授，使学生掌握演奏的基本方法。通过课内外竹笛演奏实践，达到对基础知识和技能的牢固掌握。初步掌握正确的演奏姿势、呼吸和基本指法的弹奏方法。掌握最基本的节奏型、用指规律以及简单的气息练习小乐曲。能够熟练地演奏考试所规定的传统曲目及创作或改编的曲目。

(4) 课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 气息基 础练习	第二课 颤音练 习	第三课 吐音练 习	第四课 历音练 习	第五课 滑音、 垛音练 习	第六课 乐曲演 奏	第七课 乐曲演 奏	第八课 舞台实 践

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L			M	M	M	M	
课程目标 4	L	L		M	M	M	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（竹笛）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	乐曲演奏	2	15
第二课	乐曲演奏	2	15
第三课	乐曲演奏	2	15
第四课	舞台实践	2	15
合计		8	60

第一课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：乐曲的演奏与表演技巧。

【重点】滑音的演奏基本方法及演奏指法

【难点】作品演奏

- | | | |
|------|----------------|-----|
| §1.1 | 《走进快活岭》练习 | 1学时 |
| §2.2 | 《走进快活岭》演奏和表演训练 | 1学时 |

第二课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：了解练习曲和乐曲演奏中的重难点练习方法；掌握乐曲的乐句划分原理

【重点】练习曲演奏

【难点】作品演奏

§6.1 《帕米尔的春天》练习 1学时

§6.2 《帕米尔的春天》演奏和表演训练 1学时

第三课 乐曲演奏

【教学目标】

1、能力目标：了解北派音乐作品的音乐表现方式；提升学生对北派音乐作品的音乐表现力。

【重点】北派梆笛音乐作品的音乐表现方式

【难点】作品演奏

§3.1 《牧笛》练习 1学时

§3.2 《春到湘江》演奏和表演训练 1学时

第四课 舞台实践

【教学目标】

1、能力目标：了解独奏乐器与伴奏配合的基本原理，通过舞台艺术实践，提升学生对作品演奏的完整表现和舞台独奏感的进一步建立。

【重点】伴奏配合

【难点】舞台艺术实践

§4.1 《春到湘江》与钢琴伴奏 1学时

§4.2 《牧笛》与钢琴伴奏 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习

才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- ① 《笛子基础教程十四课》上下册，詹永明编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ② 《竹笛吐音练习七十首》，周波编著，人民音乐出版社，2010 年 6 月
- ③ 《竹笛气息控制训练六十首》，张维良编著，人民音乐出版社，2009 年 1 月
- ④ 《中国竹笛考级曲集》，唐俊乔编著，上海音乐出版社
- ⑤ 《中国竹笛名曲荟萃》，俞逊发编著，上海音乐出版社，1997 年 8 月

2、参考书目：

- ① 《笛子教学曲精选》上、下册，曲广义、树蓬编订，人民音乐出版社，1994 年 5 月
- ② 《中央音乐学院海内外考级曲目》，戴亚编，中央音乐学院出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握的演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握的演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少20首竹笛作品充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少15首竹笛作品较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少10首竹笛作品基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少5首竹笛作品基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到5位首竹笛作品不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：尤优

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（3）（打击乐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（3），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（3）

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实

二、课程简介

《器乐Ⅱ（打击乐）》属于音乐学专业学生的选修课。

选修打击乐的学生通过考试达到主修的要求后，继续学习不同风格与流派的打击乐作品，掌握难度更大的打击乐演奏方法与各种技巧以及以打击乐为主的理论知识，使其能够演奏难度较高的各种风格的打击乐合奏、独奏作品。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握打击乐演奏的基本知识和技能技巧；后者要求学生掌握打击乐的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：演奏各种打击乐器的正确姿态和技巧；打击乐器的基本构造与发声原理；中外打击乐艺术发展简史；中外打击乐经典作品及重要理论文献；打击乐初级教学理论与方法。

本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（打击乐）以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握打击乐演奏的基

本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏打击乐作品的基本能力和打击乐基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握各种打击乐器的演奏姿态；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏中等难度独奏或合重奏乐曲。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏中外打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和中外打击乐艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 3

	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 架子鼓 中级乐 曲 Pop Punk	第二课 架子鼓 中级乐 曲 Blues Rock	第三课 架子鼓 中级乐 曲 Samba	第四课 架子鼓 高级乐 曲 Metal	第五课 架子鼓 高级乐 曲 Latin	第六课 民族鼓 高级乐 曲
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M
课程目标 3						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（2）打击乐》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	架子鼓中级乐曲 (PopPunk)	1	2
第二课	架子鼓中级乐曲 (Blues)	1	6
第三课	架子鼓中级乐曲 (Samba)	1	8
第四课	架子鼓高级乐曲 (Metal)	1	8
第五课	架子鼓高级乐曲 (Latin)	1	8
第六课	民族鼓高级乐曲 (打击乐独奏作品)	1	18
合计		8	50

第一课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

1、能力目标：按谱面标记槌法演奏简单节奏。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解PopPunk音乐风格。支撑课程目标2。

【重点】手脚调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

§1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 0.5学时

§1.2 讲解，示范，练习 0.5学时

第二课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

1、能力目标：掌握正确的坐姿；能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解Blues风格 支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

§2.1 讲解，示范 0.5学时

§2.2 合伴奏（音频教材） 0.5学时

第三课 架子鼓中级乐曲

【教学目标】

1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。

2、知识目标：了解Samba音乐风格 支撑课程目标2

【重点】确定时值关系。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1讲解，示范 0.5学时

§3.2 练习乐曲 0.5学时

第四课 架子鼓高级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：架子鼓演奏不同风格的乐曲。支撑课程目标1
2、知识目标：了解Metal风格的音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】演奏技巧在乐曲中的应用

【难点】手脚协调

§4.1 作业反馈与巩固提升 0.5学时

§4.2 初级乐曲练习 0.5学时

第五课 架子鼓高级乐曲

【教学目标】

- 7、能力目标：掌握架子鼓演奏不同风格作品。支撑课程目标1。
8、知识目标：了解Latin音乐风格 支撑课程目标2。

【重点】节奏型的应用

【难点】节奏，时值，槌法的准确应用。

§5.1 作业反馈与巩固提升 0.5学时

§5.2 中级乐曲练习 0.5学时

第六课 中国鼓高级乐曲

【教学目标】

- 1、能力目标：各种槌法节奏的综合应用。支撑课程目标1。
2、知识目标：十六分音符时值与其他音符，休止符时值的比例关系。支撑课程目标2。

【重点】节奏、时值和重音。

【难点】重音槌法控制。

§6.1中国鼓乐曲讲解 0.5学时

§6.2中国鼓乐曲练习 0.5学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广

度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读作品并进行初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到基本标准演奏作品。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Mark Wessels 《A fresh approach to the snare drum》 [M]. 英国, 国外原版引进, 2008. 1

(2) RSL 《ROCK SCHOOL》 [M] . 英国, 国外原版引进, 2018. 03

(3) 王以东 《中国打击乐教程》(共六册) [M]. 北京, 人民音乐出版社; 2009. 12

2、参考书目:

(1) 圣三一音乐学院 《DRUM KIT》 [M]. 英国, 国外原版引进, 2008. 1

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%–89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%–79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%–69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 首及以上打击乐音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 首打击乐音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 首打击乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 首打击乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 首打击乐音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（3）（大提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（3），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（3）

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：田泓

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学（师范）本科专业设置的一门专业选修课程。器乐Ⅱ（大提琴）则是学习大提琴中级演奏技能及教学方法的课程，是器乐Ⅱ的组成部分之一。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握大提琴演奏的相关知识和技能技巧；后者要求学生掌握一定程度的大提琴教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：大提琴演奏的正确姿态；大提琴演奏的左右手技巧；大提琴艺术中外发展简史；大提琴中外经典作品及重要理论文献；大提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了大提琴基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ（大提琴）以中等难度的大提琴演奏技能与大提琴教学方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握大提琴演奏的中级技能，较为广泛地了解大提琴的相关知识，具备中等难度大提琴作品的鉴赏能力，积累一定程度的教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够演奏中等难度的中外作品。音域可以拓展至两至三个八度；具有比较鲜明的大小调式概念；右手可以一定程度把握弓速和弓压；可以演奏小快板的作品；可以发出比较优质的音色；有一定的音乐表现力；可以完成中等难度的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备扎实的音乐学科素养。欣赏大提琴经典代表作品，不断提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解中外大提琴艺术发展历程和代表人物，具有音乐风格意识；能够深入理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备中级教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够自主地将知识输入转化为知识输出，掌握大提琴主要的教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 3

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 二重奏 4 首 Duo	第二课 中国作品 《南泥湾》	第三课 考试曲目 与教学实践
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	L	
课程目标 3			M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（大提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	二重奏 4 首-Duo	3	40
第二课	中国作品《南泥湾》	3	40
第五课	考试曲目与教学训练	2	20
合计		8	100

第一课 二重奏4首

【教学目标】

- 1、能力目标：可以演奏4首二重奏；具有较好的听辨能力与配合意识。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：认识二重奏的原文；知道布鲁克林二重奏，并欣赏他们演奏的重奏作品。支撑课程目标2

【重点】音高、节奏、气息的一致性。

【难点】附点音符的准确性和速度较快而不混乱。

§1.1 Duo1与 Duo2（Hubert Ries 1802-1886）（第3册P30、P32）

1学时

§1.2 Duo3 (Hubert Ries 1802-1886) (第3册P31)	1学时
§1.3 Duo4 (Hubert Ries 1802-1886) (第3册P34)	1学时

第二课 中国作品《南泥湾》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《南泥湾》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解原歌曲的创作背景。

【重点】完整连贯地演奏。

【难点】丰富节奏型的变化。

§2.1 《南泥湾》(马可曲 王相乾改编)视奏	1学时
§2.2 《南泥湾》纠错	1学时
§2.3 《南泥湾》提速	1学时

第三课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

- 1、能力目标：完成2首考试曲目（其中一首中国作品）；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

§3.1 教学实践与教师点评	1学时
§3.2 合伴奏与走台	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读大提琴作品内涵并进行大提琴演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) [德] Egon Sassmannshaus.《大提琴初级教程》(第 3-4 册), 海尔特尔音乐出版社, 2009 年.
- (2) 王连三, 宋涛.《大提琴教程乐曲分集》(第 1 册), 人民音乐出版社, 1990 年.

2、参考书目：

- (1) [英] 斯托威尔主编, 张蓓荔译.《大提琴》, 人民音乐出版社, 2009 年.
- (2) 刘欣欣, 刘学清.《中国大提琴艺术发展史》, 上海音乐学院出版社, 2009 年

(3) 张蓓荔, 杨宝智.《弦乐艺术史》, 高等教育出版社, 2008 年

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯, 按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论, 促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上大提琴音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首大提琴音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首大提琴音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首大提琴音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首大提琴音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：田 泓

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（二胡）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II（3），英文名称：Musical Instruments II（3）

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许多军 **课程组成员：**陈赛君

二、课程简介

器乐 II 是音乐学（师范）本科专业的一门选修课程。

本课程由演奏技能和教学方法两部分内容组成。前者要求学生掌握二胡演奏的基本知识和基本技能技巧；后者要求学生掌握二胡的基本教学方法。二者相辅相成，交融互通，演奏技能水平支撑教学方法的应用输出，教学能力需求促进演奏技能提升。

本课程具体内容包括：二胡演奏的正确姿态；二胡演奏的左右手技巧；二胡的基本构造与发声原理；二胡艺术发展简史；二胡经典作品及重要理论文献；二胡初级教学理论与方法。

本课程系统训练了二胡基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展学生音乐才能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II（二胡）以二胡演奏与二胡教学的基本方法为主要内容，结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。毕业时，要求学生掌握二胡演奏的基本技能，了解二胡的构造及其发展历程的基本脉络，具备理解、鉴赏二胡作品的基本能力和二胡基本教学方法，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究工作打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够基本流畅地演奏二胡。右手可以掌握分弓与连弓；左手可以准确运指并上下伸张；双手可以较为协调地演奏；可以掌握第一把位 G 大调一个八度音阶；可以演奏第一把位 16-32 小节乐曲；可以进行简单的合奏与重奏。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏二胡代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解二胡的构造和二胡艺术发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。 6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 中国作品《光明行》	第二课 中国作品《赛马》	第三课 考试曲目与教学实践
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	L	
课程目标 3			M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（二胡）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	中国作品《光明行》	3	40
第二课	中国作品《赛马》	3	40
第五课	考试曲目与教学训练	2	20
合计		8	100

第一课 中国作品《光明行》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《光明行》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解原歌曲的创作背景。

【重点】完整连贯地演奏。

【难点】丰富节奏型的变化。

§2.1 《光明行》视奏	1学时
§2.2 《光明行》纠错	1学时
§2.3 《光明行》提速	1学时

第二课 中国作品《赛马》

【教学目标】

- 1、能力目标：完整演奏《赛马》。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解原歌曲的创作背景。

【重点】完整连贯地演奏。

【难点】丰富节奏型的变化。

- | | |
|-------------|-----|
| §2.1 《赛马》视奏 | 1学时 |
| §2.2 《赛马》纠错 | 1学时 |
| §2.3 《赛马》提速 | 1学时 |

第三课 考试曲目与教学实践

【教学目标】

- 1、能力目标：完成2首考试曲目；选择本学期其中一个知识点进行15分钟的教学实践（要求教案完备、教学环节完整）。支撑课程目标1。支撑课程目标3。

【重点】考试曲目技巧性与艺术性的统一。

【难点】兼顾教学实践内容的知识性和趣味性。

- | | |
|----------------|-----|
| §3.1 教学实践与教师点评 | 1学时 |
| §3.2 合伴奏与走台 | 1学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行大提琴演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识，解读二胡作品内涵并进行二胡演奏初级教学。

七、课程教学评价与考核方式

- 1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			80	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

[1] 《二胡考级教程》(第 3-4 册), 中国青年出版社, 2009 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	调音非常精准娴熟； 演奏姿态非常端正且放松； 发音非常饱满浑厚； 音高与节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	调音比较精准娴熟； 演奏姿态比较端正且放松； 发音比较饱满浑厚； 音高与节奏准确率达80%-89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	调音精准娴熟； 演奏姿态端正且放松； 琴弦振动情况一般； 音高与节奏准确率达70%-79%； 每周均完成演奏作业。	可以调音； 演奏姿态正常； 发音基本正常； 音高与节奏准确率达60%-69%； 至少10周完成演奏作业。	不能调音； 演奏姿态不正常； 发音不正常； 音高与节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉5首及以上二胡音乐作品； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉4首二胡音乐作品； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉3首二胡音乐作品； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道2首二胡音乐作品； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何1首二胡音乐作品； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点和音乐常识； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以基本清晰地讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点或音乐常识； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不了解任何所学演奏技术要点或音乐常识； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：许多军

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（笙）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学分：0.5

总学时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

《器乐 II（3）（笙）》是音乐学本科专业的专业选修课程。学生通过《器乐 I（笙）》阶段的学习，已经掌握了笙的基本演奏方法，本课程需要在上一个学习阶段的基础上让学生进一步学习和巩固笙的基本演奏，基本掌握笙的基本演奏方法、基本技巧和几首初级曲目，让学生具备一定的演奏能力和教学的能力、基本理论知识、培养学生舞台表演及技术技巧等实践能力，并提高学生运用音乐基本理论解决本专业在实践中的问题的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生了解民族民间音乐文化，熟练掌握笙专业的基本演奏方法、技术技巧和舞台表演能力，具备一定能力。培养学生综合能力、个人能力以及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：系统了解中国民族传统音乐文化，熟练掌握笙的起源、发展过程及发展动向，增强民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：了解不同地方音乐文化、掌握不同地方音乐文化的特点，运用这些基本知识和不同特点指导其演奏作品的风格。

课程目标 3：具备笙专业的基本演奏能力，做到会讲解，能示范、能组织练习，并具有一定的演奏和综合运用能力。

课程目标 4：能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 3 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 1
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 指法训练及乐曲学习	第二部分 气息训练及乐曲学习	第三部分 吐音训练及乐曲学习	第四部分 综合训练及乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（3）（笙）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	指法训练及乐曲学习	3	14
第二部分	气息训练及乐曲学习	3	14
第三部分	吐音训练及乐曲学习	5	28
第四部分	综合训练及乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分指法训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过学习笙的指法，让学生了解并掌握笙的音阶分布规律、并能够熟练掌握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握部分音阶练习曲，并强化训练，能够熟练演奏部分乐曲。支撑课程目标2。

【重点】提升学生专业能力，制定学习下一步计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0指法练习曲训练70条	1学时
§1.1指法练习曲训练72条	1学时
§1.2指法练习曲训练75条	1学时

第二部分气息训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握气息的方法及运用能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其熟练掌握正确的运指方式。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：掌握气息与声音的关系。支撑课程目标4。

【重点】掌握气息运用方法，合理运用气息。

【难点】正确运用气息。

§2.1气息训练及练习曲47	1学时
§2.2气息训练及练习曲48	1学时
§2.3气息训练及练习曲49	1学时

第三部分吐音训练及乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：吐音的强化训练及在乐曲中的运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握正确的吐音技巧。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：正确的吐音技巧对乐曲表现构成巨大支撑。支撑课程目标3。

【重点】熟练掌握吐音技巧的运用

【难点】吐音技巧的正确使用方法

§3.1 单吐练习及练习曲22	1学时
§3.2 双吐练习及练习曲24	1学时
§3.3 三吐练习及练习曲25	1学时
§3.4 1,吐音综合练习练习曲32	2学时

第四部分基础乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：学习部分初级曲目，增加学生综合运用技巧能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：熟练掌握技巧，熟练演奏初级曲目。支撑课程目标1。

【重点】综合运用所学技巧

【难点】气息与吐音之间的联系及运用，熟练、完整演奏初级乐曲

§4.1 《微山湖船歌》	1学时
§4.2 《凤凰展翅》	1学时
§4.3 《出水莲》	1学时
§4.5 《骑竹马》	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否了解我国优秀传统文化。	课堂发言讨论
课程目标 2	是否了解地方文化特色；是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否可以较为熟练、流畅地演奏。	期末考试
课程目标 4	是否有团队精神和协作能力。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	20%	40	80%
课程目标 2	10	50%	40	50%
课程目标 3	80	100%		
课程目标 4			20	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)中国生专业委员会.《笙专业统编教材》(第1册),首都大学出版社,2008年

2、参考书目：

- (1) 杨守成 《笙基础教程》 [M]. 北京, 国际文化出版公司, 2000. 3
- (2) 中国音乐家学会《笙曲选》 [M]. 北京, 人民音乐出版社, 2001. 03
- (3) 胡天泉 杨守成 岳华恩《笙曲集》 [M]. 北岳文艺出版社, 2002. 1
- (4) 谭军 《谭军教三十六簧笙》 [M] . 长沙, 湖南文艺出版社, 2003. 01
- (5) 徐超铭《笙考级曲集》 [M]. 上海, 上海音乐出版社, 2004. 04

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握笙的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（唢呐）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学分：0.5

总学时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：安宋

二、课程简介

《器乐 II（唢呐）》是高等院校音乐专业学生的一门选修课程，具有非常重要的地位和作用，它是训练学生掌握一定的科学的演奏方法、技巧和基础理论知识的专业课程。唢呐是我国很具代表性的传统民族乐器之一，它有着悠久的历史 and 丰厚的群众基础，即可表现大喜，又可渲染大悲。随着时代的发展，人们对于精神生活的需求在不断提升，发扬中国民族传统文化成为了中华民族伟大复兴的一部分，唢呐作为极具特色的民族吹管乐器也得到了长足的发展。本课程主要讲解唢呐的基础理论知识和唢呐演奏的技能技巧，通过大量的训练，使学生具有一定的演奏能力和能够分析处理一般的唢呐作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是训练学生掌握正确唢呐演奏技术并使其音乐素质得到全面的提高的一门学科。本课程的目的与任务，旨在激发、培养学生学习的唢呐演奏兴趣，推动唢呐学习的普及，发展有唢呐特长的学生。培养学生参与唢呐实践活动的积极性和学生的音乐感知能力，通过唢呐演奏及唢呐乐曲的欣赏，丰富学生的情感体验，培养学生高尚的情操及乐观向上的生活态度。

2、具体目标

课程目标 1：了解唢呐课程的基本理论体系和发展历史。

课程目标 2：学会和掌握正确的演奏方法，具有一定的演奏技能技巧，建立正确的声音概念。

课程目标 3: 学会正确分析和处理风格各异、类别不同的唢呐作品，并具有一定的演奏能力。

课程目标 4: 具备中小学音乐课的演奏教学和课外活动中的唢呐合奏工作。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 1 课程目标 3
6.综合育人	6.2 了解课外活动的组织与管理的知识与方法以及在中学校园文化背景下开展主题育德和社团育人的内涵与策略，积极组织开展丰富多彩的课外活动、主题教育活动和各种社团活动。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 陕北风格乐曲学习	第二部分 河南风格乐曲学习	第三部分 山东风格乐曲学习	第四部分 现代风格乐曲学习
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（3）（唢呐）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	陕北风格乐曲学习	3	14
第二部分	河南风格乐曲学习	3	14
第三部分	山东风格乐曲学习	5	28
第四部分	现代风格乐曲学习	5	30
合计		16	86

第一部分 陕北风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对陕北风格乐曲的学习，使学生初步掌握陕北乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握陕北风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。

【重点】提高学生陕北风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

- | | |
|----------------------|------|
| §1.0 陕北风格乐曲《华乡枣林春》简介 | 1 学时 |
| §1.1 乐曲特色音及常用技巧讲解 | 1 学时 |
| §1.2 乐曲《华乡枣林春》的演奏处理 | 1 学时 |

第二部分 河南风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对河南风格乐曲的学习，使学生初步掌握河南乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握河南风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲与陕北风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生河南风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§2.1 河南风格乐曲《汉江春早》简介	1 学时
§2.2 乐曲特色音及常用技巧讲解	1 学时
§2.3 乐曲《汉江春早》的演奏处理	1 学时

第三部分 山东风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对山东风格乐曲的学习，使学生初步掌握山东乐曲的演奏要领、风格处理及代表作品和演奏家。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握山东风格乐曲的演奏要领和处理方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对比河南风格乐曲、陕北风格乐曲与山东风格乐曲在实际演奏中的不同并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】提高学生山东风格音乐的演奏与分析能力。

【难点】器乐声腔化的实际运用

§3.1 山东风格乐曲《凤阳歌绞八板》简介	1学时
§3.2 乐曲常用技巧讲解	1学时
§3.3 乐曲《凤阳歌绞八板》演奏处理	2 学时

第四部分 现代风格乐曲学习

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握现代风格作品的演奏风格，进一步提高手指与舌的灵活度，并能在实际乐曲中灵活运用。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：初步拥有乐曲二度创作的能力。支撑课程目标1。

【重点】现代风格作品五线谱的视奏

【难点】音准及风格的把控

§4.1 现代风格乐曲《公元 2001》简介	1 学时
§4.2 乐曲高难度乐句及演奏技巧分析	1 学时
§4.3 乐曲《公元 2001》演奏处理	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否熟悉乐器结构与发展历史	课堂发言讨论
课程目标 2	是否可以调准音；是否可以比较完整地吹奏合适的作品	期末考试
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生的课堂发言讨论。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			20	100%
课程目标 2	80	100%		
课程目标 3	20	50%	20	50%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度：**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版

(2) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

2、参考书目：

(1) 刘英：《唢呐考级曲集》上海音乐学院出版社，2011 年 10 月第 1 版。

(2) 刘英、王昆宁：《当代唢呐曲选》上海音乐学院出版社，2012 年 11 月第 1 版。

(3) 刘勇：《中国唢呐艺术研究》上海音乐学院出版社，2004 年 4 月第 1 版。

(4) 左继承：《唢呐与钢琴、打击乐》中国青年出版社，2001 年。

(5) 黄允箴、郭树荟、王璨：《中国传统音乐导学》上海音乐学院出版社，2006 年 10 月第 1 版。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲	较好掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	初步掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。	不能掌握气息、手指、舌的技巧能够运用这些技巧熟练演奏练习曲及乐曲。
课程目标 2	熟练掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	较好掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	初步掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点	不能掌握唢呐的发展史，理清历史脉络，能够分辨不同地域民族音乐文化特点
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：安宋

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（小提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8 ， **理论学时：**8

适用专业：音乐学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹敏 沈雪雪

二、课程简介：

《器乐 II（小提琴）》是音乐学本科专业的专业选修课程。小提琴是深受人们喜爱的西洋乐器。本课程以系统讲授小提琴基本理论，演奏技巧及舞台表演为主要教学内容。学习中需要掌握小提琴的演奏方法、技巧和基本理论知识。这门课培养学生演奏、舞台表演及教学实践等综合能力。教学中以提高学生演奏技术，运用专业知识解决实践问题的能力为主要目标。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析以及学生课外练习相结合的方式进行。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究工作打下坚实基础。

本课程的总目标是让学生了解小提琴这门乐器，基本掌握小提琴演奏方法、技术技巧，提高舞台表演能力。具备小提琴基本演奏、专业课程初级教学的能力，培养学生合作意识及舞台实践能力。

2、具体目标

课程目标 1：

掌握小提琴正确的演奏姿势。通过对演奏基本方法的讲解，让学生在各种练习素材中学会分析思考，在练习中找到解决问题方法，并掌握小提琴初级的演奏技巧以及具备一定的舞台表现力。

课程目标 2:

广泛欣赏相关音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外小提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信	课程目标 4

	息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	-----------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程 内容 课程目 标	第一 课 综述	第二 课 切分节 奏连弓 的训练	第三 课 三 连音连 弓的演 奏方法 简单双 音训练 与古典 时期的小 提琴艺 术	第四 课 左 手手型 中手指 三度间 隔的演 奏方法	第五 课 第三把 位第三 种指位 训练	第六 课 第三把 位第四 种指位 训练	第七 课 一把位 至三把 位换弦 换把训 练及乐 曲	第八 课 两个八 度的音 阶琶音 及乐曲 训练	第九 课 简单双 音训练 与古典 时期的小 提琴艺 术
课程目 标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目 标 2	L	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目 标 3	L	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目 标 4	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐Ⅱ（3）（小提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时（练琴、查阅资料）
第一课	综述	1	14
第二课	重音的演奏方法	1	14
第三课	连弓综合弓法的训练	1	14
第四课	左手手型中减七和弦指法的演奏方法	1	14
第五课	第一把位至第三把位的换弦换把训练及乐曲	2	28
第六课	演奏实践训练	2	28
合计		8	112

第一课 综述 小提琴演奏的学习目标与训练方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习小提琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- | | |
|---|--------|
| §1.0 沟通交流 入校前学习情况 | 0.25学时 |
| §1.1 专业展示 演奏实际水平与能力 | 0.5学时 |
| §1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障
布置作业及查阅资料。 | 0.25学时 |

第二课 重音的演奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重音的基本动作原理。支撑课程目标1、目标2。

2、能力目标：掌握重音的演奏方法。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过结合古典主义时期的艺术创作背景与作品风格、培养学生理解音乐作品与艺术、文学、历史等方面的内在联系，建立“大局观”。与支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】重音训练与古典主义时期的小提琴艺术

【难点】演奏重音时右手运弓的稳定

§7.1	结合音乐历史讲述古典时期小提琴的艺术	0.25学时
§7.2	重音演奏的基本方法	0.25学时
§7.3	手腕手指动作的正确讲解	0.25学时
§7.4	重音在古典时期小提琴作品中的综合运用	0.25学时

第三课 连弓综合弓法的训练

【教学目标】

1、知识目标：学习正确综合应用多种连弓弓法的演奏方法。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握连弓演奏不同弓法时右手手臂的基本动作。支撑课程目标1。

3、价值目标：具备独立思考连弓方法的能力，并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】：正确的多种连弓弓法的演奏方法与技巧。

【难点】：演奏不同弓法的连弓时大臂的稳定以及小臂的快速准确的运动。

§3.1	正确的连弓不同节奏型的演奏	0.5学时
§3.2	连弓换弦与不同节奏型的弓段分配与左右手配合	0.5学时
§3.3	手臂手腕动作的详细讲解与示范	0.5学时
§3.4	结合练习曲与乐曲的困难乐段进行练习	0.5学时

第四课 左手手型中减七和弦指法的演奏方法

【教学目标】

1、知识目标：学习左手手型中减七和弦指法的演奏方法。支撑课程目标2。

2、能力目标：掌握正确的三四指靠拢关系的稳定手指排列。支撑课程目标1、课程目标4

【重点】：琶音中左手手型三四指靠拢的手型讲解及训练。

【难点】：演奏减七和弦时，音准的掌握与手型框架的稳定。

§4.1	左手手型三四指靠拢的的演奏方法	0.5学时
§4.2	手型不稳定的解决方式	0.5学时

第五课 第一把位至第三把位的换弦换把训练及乐曲

【教学目标】

- 1、知识目标：学习一至三把的换把中的越指换把以及连弓换把的基本动作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：建立换把的正确手型与动作，能流畅演奏出连弓时的换把技巧。支撑课程目标1、课程目标4。
- 3、价值目标：通过学习学习一至三把的换把中的越指换把以及连弓换把的基本动作，理解所学内容，并且能通过独立思考，清晰讲述。支撑课程目标3。

【重点】第一把位至三把位的越指换把的学习

【难点】连弓换把时左右手配合的问题以及换把音准的问题

- | | |
|-----------------------------|-------|
| §5.1 了解并掌握越指换把的方法与基本动作 | 0.5学时 |
| §5.2 连弓换把中换把痕迹问题的解决方法 | 0.5学时 |
| §5.3 熟练掌握连弓越指换把的演奏方法 | 0.5学时 |
| §5.4 综合练习换把的练习曲与乐曲中困难乐段进行练习 | 0.5学时 |

第六课 演奏实践训练

【教学目标】

- 1、知识目标：练习曲与古典主义时期或浪漫主义时期的音乐作品的演奏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在音准、节奏、旋律等基本音乐要素初步掌握的情况下，初步形成自己的风格。支撑课程目标3、目标4。
- 3、价值目标：通过熟悉不同的音乐风格、运用所学的知识、综合表达出音乐的魅力。支撑课程目标2、撑课程目标3。

【重点】基本了解古典主义时期与浪漫主义时期的小提琴艺术与演奏风格

【难点】结合基本的运弓技巧与手指按弦技巧，结合对重点知识的了解，演奏一首古典主义时期或者浪漫主义时期的小提琴作品（协奏曲、奏鸣曲等体裁）

- | | |
|---------------------------|-------|
| §9.1 曲目背景与作曲家的基本了解 | 0.5学时 |
| §9.2 基本要素的学习：音准、节奏、力度、旋律等 | 0.5学时 |
| §9.3 演奏技巧与乐曲划分的讲授 | 0.5学时 |
| §9.4 与钢琴合作时的方式方法与音乐表达 | 0.5学时 |

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

4、相关音乐理论知识的结合与应用。器乐教学的核心是演奏音乐作品，然而学会运用准确恰当的音乐理论与人文常识分析理解音乐作品，将演奏技术与情感内涵融为一体才是音乐表演的理念和追求。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		

课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- [1] 赫利美利.小提琴音阶练习 北京:人民音乐出版社, 1957.9 (2015 年重印)
- [2] 开塞.小提琴练习曲 36 首: 作品 20 号. 北京:人民音乐出版社, 2010.4(2016 年重印)
- [3] 赵薇学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004
- [4] 顾应龙小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [5] 中国音乐学院艺术水平考级教材 北京: 中国青年出版社, 2005,

2、参考书目：

- [1]人民音乐出版社编辑部,中国小提琴作品选[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [2] 顾应龙,小提琴考级中国作品精选[M]广州:广州外语音像出版社, 2000 年
- [3]中国音乐家协会,小提琴曲选[M]北京:人民音乐出版社, 2006 年
- [4]赵薇,学琴之路[M]北京:人民音乐出版社, 2004 年
- [5]铃木,铃木小提琴教材(1-8 册)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [6]王振山,小提琴经典名曲集[M]北京:中国青年出版社, 2000 年
- [7]开塞.小提琴练习曲 36 首[M].北京:人民音乐出版社, 1988 年
- [8]蒋雄达.小提琴演奏抒情歌曲 100 首(中国乐曲)[M]北京:人民音乐出版社, 2003 年
- [9]霍曼,小提琴基本教程[M].广州:花城出版社, 1999 年.

[10]张世祥, 徐宜小提琴教材精选(共四册)[M]上海, 上海有声读物出版社, 1998 年.

[11]梁沂, 李果小提琴考级教程[M].湖北:长江文艺出版社, 2001 年

[12]克莱采尔.克莱采尔练习曲 42 首[M].北京:人民音乐出版社, 1979 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：沈雪雪

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐 II（3）（扬琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐 II，英文名称：Musical Instruments II

课程编码：0602ZY220

学 分：0.5

总 学 时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐 II（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张媛 **课程组成员：**郝晶

二、课程简介

器乐 II 是音乐学专业的专业选修课，是进一步学习并掌握扬琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：扬琴演奏的正确姿态；扬琴演奏的左右手技巧；扬琴的基本构造与发声原理；扬琴艺术发展简史；扬琴艺术流派的形成与代表人物；扬琴经典作品及重要理论文献；扬琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了扬琴初级至中级的表演技能，培养了以乐器表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐 II 以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握扬琴正确的坐姿。演奏的基本动作与方法；训练左右手不同速度的变化。手臂应用，左手运用及演奏中的动作训练。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉扬琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 基本功 练习	第二课 弹轮技 巧练习	第三课 轮音练 习与双 音练习	第四课 乐曲 《黄土 情》前 段	第五课 乐 曲 《黄土 情》后 段	第六课 乐 曲 《 海 燕》前 段	第七课 乐曲 《海 燕》后 段	第八课 结业考 试准备
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（扬琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	基本功练习	1	14
第二课	弹轮技巧练习	1	14
第三课	轮音练习与双音练习	2	28
第四课	乐曲《黄土情》前段	2	30
第五课	乐曲《黄土情》后段	2	30
第六课	乐曲《海燕》前段	1	15
第七课	乐曲《海燕》后段	3	45
第八课	结业考试准备	2	30

合计		16	236
----	--	----	-----

第一课 基本功练习

【教学目标】

1、知识目标：重塑学习扬琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解学生练琴情况；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.1 单音练习	0.5学时
§1.2 双音练习	0.5学时
§1.3 速度练习	0.5学时

第二课 弹轮技巧练习

第三课 【教学目标】

1、知识目标：加强基本功功底，针对弹轮技巧进行对应练习曲练习。

2、能力目标：正确握琴竹手型，坐姿端正，熟练掌握弹轮技巧。

【重点】加强基本功练习

【难点】曲目运用，左手力度

§2.1 从基本功单音练习	0.5学时
§2.2 注意音准和音色	0.5学时
§2.3 练习曲练习（中速）	0.5学时
§2.4 布置课后作业：基本功单音练习	0.5学时

第三课 轮音练习与双音练习

【教学目标】

1、知识目标：轮音与双音的切换

2、能力目标：熟练掌握轮音与双音的技巧

【重点】掌握演奏技巧

【难点】将技法运用到曲目中

§3.1 掌握技法特点	0.5学时
§3.2 双音力度均衡	0.5学时
§3.3 流畅演奏练习曲	0.5学时
§3.4 加快练习曲演奏速度	0.5学时

第四课 乐曲《黄土情》前段

【教学目标】

- 1、知识目标：了解乐曲创作背景。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握乐曲在用到的技法。支撑课程目标1。

【重点】技巧在曲目中的运用

【难点】手腕灵活，左手与右手力度统一

§3.1 欣赏乐曲，体会乐曲表达的意境	0.5学时
§3.2 识谱演奏引子部分	0.5学时
§3.3 慢板力度控制	0.5学时
§3.4 层次递进的表达方式	0.5学时

第五课 乐曲《黄土情》后段

【教学目标】

- 1、知识目标：完整演奏乐曲，细节处理到位。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：学会各种音色的转换。支撑课程目标1。

【重点】乐曲具有独特的情感表现和感染力，演奏时注意演奏方法和演奏技巧

【难点】乐曲变奏，注意情感变化，深入作品风格和内容

§5.1 快板的慢速练习	0.5学时
§5.2 注意演奏曲目的演奏符号及演奏变化	0.5学时
§5.3 演奏技巧灵巧转换	0.5学时
§5.4 分段对乐曲进行练习	0.5学时

第六课 乐曲《海燕》前段

【教学目标】

1、知识目标：学习乐曲中的技巧。支撑课程目标2。

2、能力目标：熟练掌握曲目学习支撑课程目标1。

【重点】引子部分情感处理以及快板部分的速度练习和技巧

【难点】在创造风格和创造特点进行分析并把握

§6.1 注意演奏曲目的演奏符号及演奏变化	0.5学时
§6.2 练习曲目中的演奏技巧	0.5学时
§6.3 分段对乐曲进行练习	0.5学时
§6.4 熟练掌握，演奏全曲	0.5学时

第七课 乐曲《海燕》后段

【教学目标】

1、知识目标：九连音技巧在曲子中的运用，能够熟练掌握曲目。支撑课程目标2。

2、能力目标：多声部复调的把握与曲子的分析。支撑课程目标1。

【重点】九连音技巧的应用和双生部守法的运用。

【难点】要求演奏者技术的提高

§7.1 聆听乐曲，以后意境	0.5学时
§7.2 注意演奏曲目的演奏符号及演奏变化	0.5学时
§7.3 练习曲目中的演奏技巧	0.5学时
§7.4 分段对乐曲进行练习	0.5学时
§7.5 熟练掌握，演奏全曲	0.5学时

第八课 考试准备

【教学目标】

1、知识目标：对所学乐曲的艺术审美展开讨论，促进扬琴对曲子的有效认识。支撑课程目标2。

2、能力目标：注重演奏者对音乐的理解并有一定的演奏基础。支撑课程目标1。

【重点】慢板的情绪把握以及插部的速度、力度、等变化和把握。

【难点】乐曲作曲背景，通过掌握演奏技巧，提高音乐表现力。

§7.1 分段对乐曲进行练习	1学时
§7.2 加强练习，保证熟练完整的演奏乐曲	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	对我国优秀传统文化是否了解	课堂发言讨论
课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%

课程目标 4			60	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 《中国扬琴考级曲集》，主编：赵艳芳。名誉主编：黄河。上海音乐出版社。

2、参考书目：

(1) 《扬琴演奏教程精编》，李玲玲编著。安徽文艺出版社。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

3、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握演奏方法、准确的音高与节奏比例可达80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握演奏方法、准确的音高与节奏可达60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握演奏方法、准确的音高与节奏不到59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达60%，了解本专业经典代表作品5首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达60%，视唱演奏作品正确率不达60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少10位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少8位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少6位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少3位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到3位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：张媛

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐Ⅱ（3）（中提琴）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：器乐Ⅱ（3），英文名称：Musical Instruments Ⅱ（3）

课程编码：0602ZY220

学分：0.5

总学时：8，**理论学时：**8

适用专业：音乐学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：器乐Ⅱ（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：薛睿韬

二、课程简介

器乐Ⅱ是音乐学专业（中提琴方向）的专业选修课，是学习并掌握中提琴演奏技能与方法及其相关理论知识的一门课程。

本课程由技能训练和理论教学两部分内容组成。前者注重乐器演奏技术的提升，是教学成果的外在形式；后者注重音乐理论与艺术素养的构建，是教学过程的内涵体现。二者相辅相成，交融互通，形成了理论基础支撑艺术表现，艺术表现又反映出理论内涵的共生关系。

本课程具体内容包括：中提琴演奏的正确姿态；中提琴演奏的左右手技巧；中提琴的基本构造与发声原理；中提琴艺术中外发展简史；中提琴中外艺术流派的形成与代表人物；中提琴中外经典作品及重要理论文献；中提琴初级教学理论与方法。

本课程系统训练了中提琴初级至中级的表演技能，培养了以表演为核心的知识体系，建立了感知-表现-理解-传播音乐的学科素养，关注了学生学习乐器的思维方式和探究模式，为其毕业后从事演奏、教学和研究工作打下坚实基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐Ⅱ以乐器演奏技能训练为核心，音乐作品表演形式为载体，相关音乐理论及艺术原理知识体系构建为基石，融技能性、实践性、艺术性、知识性为一体。本课程不仅要求学生掌握中等程度的乐器演奏技能，并要求具备相应的运用音乐理论解决演奏问题的能力，树立正确艺术观，培养立足时代、服务社会的意识形态，为毕业后从事演奏、教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

掌握中提琴正确的演奏姿势。右手掌握全弓演奏的基本动作与方法；训练连弓和换弦动作及不同弓速的变化。左手掌握第一把位的运指、向上伸张指。建立大调式概念与优质音色的辨识能力。

课程目标 2:

广泛欣赏本专业音乐作品，提高艺术审美水平；能够规范视唱乐谱；培养独立思考及综合运用乐理知识分析问题、解决问题的能力；熟悉中外中提琴艺术发展历程，初步建立音乐风格意识。

课程目标 3:

通过了解音乐艺术发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过了解古今中外音乐家的成长经历，树立正确的价值观与人生观；理解音乐学科与其他艺术门类的关联，以及艺术与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，开拓视野，逐步建立“大艺术观”。

课程目标 4:

培养学生有效管理练琴时间与学习任务的自主性和自控力；培养学生不畏困难、持之以恒、勤奋练习的精神品质；通过布置课后自学任务，并在课堂上进行交流讨论，培养学生的实证意识与严谨的求知态度、清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练。 3.2 了解音乐学与其他艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析与探究能力。	课程目标 1 课程目标 3
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、音乐教育教学研究能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识。理解学习共同体的特点与作用，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、	课程目标 4

	信息获取与处理能力，能倾听他人意见。准确表达自己的观点。	
--	------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 左手动 作规范 与能力 提高训 练	第二课 右手动 作规范 与能力 提高训 练	第三课 换把基 本练习	第四课 双音基 础练习 ——六 度双音	第五课 弓位分 配与右 手换弦	第六课 力度、音 色与发 音练习	第七课 混合弓 法与左 右手配 合练习	第八课 综合练 习与艺 术表现 训练
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《器乐 II（3）（中提琴）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	左手动作规范与能力提高训练	1	10
第二课	右手动作规范与能力提高训练	1	10
第三课	换把基本练习	1	10
第四课	双音基础练习——六度双音	1	10
第五课	弓位分配与右手换弦	1	10
第六课	力度、音色与发音练习	1	10
第七课	混合弓法与左右手配合练习	1	10
第八课	综合练习与艺术表现训练	1	10

合计		8	80
----	--	---	----

第一课 左手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：建立学习中提琴演奏的规范意识；巩固正确的演奏姿势；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。

【重点】左手动作规范要求，巩固正确的演奏姿势。

【难点】左手动作的能力提高。

- | | |
|---|--------|
| § 1.0 巩固正确的演奏姿势 | 0.25学时 |
| § 1.1 正确的左手动作讲解与强化 | 0.25学时 |
| § 1.2 讲解与布置课后作业：1. d小调三个八度及两种琶音，2. 巴赫《无伴奏第一组曲》前奏曲 | 0.5学时 |

第二课 右手动作规范与能力提高训练

【教学目标】

- 1、知识目标：右手运弓重要性及动作要求分配。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：明确正确的运弓与不同弓段动作特点；能够运用不同的弓段及其组合来进行演奏。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：加强对右手重要性的理解与认识；确立中提琴优美歌唱的审美表现意识。支撑课程目标4。

【重点】右手运弓重要性及弓段分配；

【难点】感受不同弓段琴弓与琴弦的摩擦感与平衡感。

- | | |
|------------------------------------|--------|
| § 2.1 右手运弓重要性及弓段分配 | 0.25学时 |
| § 2.2 弓段分配运弓动作基本要求，不同弓段组合 | 0.25学时 |
| § 2.3 检查课后作业完成情况与存在问题：d小调三个八度及两种琶音 | 0.5学时 |

第三课 换把基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴把位概念的确立与实现途径。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够利用左手手型与听觉结合提高对音准的判断，建立中提琴的把位概念；能够判断正确的中提琴音色与变化。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】中提琴把位概念的确立

【难点】利用左手手型与听觉结合建立把位概念

- | | |
|---|--------|
| § 3.1把位概念的确立及其在中提琴演奏中的重要性 | 0.25学时 |
| § 3.2换把动作基本要领于动作训练 | 0.25学时 |
| § 3.3检查课后作业：d小调三个八度及两种琶音，巴赫《无伴奏第一组曲》前奏曲 | 0.5学时 |

第四课 双音基础练习——六度双音

【教学目标】

- 1、知识目标：六度双音的音准与动作要求。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够初步演奏六度双音。能够较为熟练地进行左右手配合。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立中提琴美好音色的概念，培养用美好声音进行音乐表现的审美意识。支撑课程目标3。

【重点】六度双音的左手动作与音准判断；

【难点】右手演奏双音的动作与力度把握。

- | | |
|----------------------------|--------|
| § 4.1 六度双音左手动作及其独立性训练 | 0.25学时 |
| § 4.2 六度双音右手动作及其独立性训练 | 0.25学时 |
| § 4.3六度双音左右手动作的独立性与左右手相互配合 | 0.25学时 |
| § 4.4布置课后作业：A大调六度双音音阶练习； | 0.25学时 |

第五课 弓位分配与右手换弦

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴不同弓位右手动作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握中提琴不同弓位演奏动作，掌握较为复杂的右手换弦动作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：充分认识右手在弦乐器演奏中重要性。支撑课程目标3。

【重点】中提琴不同弓位右手动作；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | |
|--|--------|
| § 5.1 中提琴不同弓位右手动作训练 | 0.25学时 |
| § 5.2 较为复杂的右手换弦动作要求与基本训练 | 0.25学时 |
| § 5.3 弓位分配与较为复杂的右手换弦技术的具体运用 | 0.25学时 |
| § 5.4 布置课后作业：1. F大调三个八度及两种琶音，2. 《渔舟唱晚》 | 0.25学时 |

第六课 力度、音色与发音练习

【教学目标】

- 1、知识目标：中提琴演奏中力度变化及其对音色与发音的影响。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握力度变化的演奏方法，追求优美的音色及其在音乐中的表现。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立力度、音乐变色为艺术服务的观念。支撑课程目标3。

【重点】力度变化及其动作要求；

【难点】对音色优劣与艺术表现性声音的判断。

- | | |
|--|--------|
| § 6.1 力度变化及其动作要求 | 0.25学时 |
| § 6.2 对音色变化的训练及其在乐曲中的运用 | 0.25学时 |
| § 6.3 降E大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 | 0.5学时 |
| § 6.4 检查课后作业完成情况与存在问题：1. F大调三个八度及两种琶音，2. 《渔舟唱晚》1学时 | |

第七课 混合弓法与左右手配合练习

【教学目标】

- 1、知识目标：知识目标：D大调每个音在指板上的对应位置，演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：掌握D大调每个音在指板上的对应位置以及全音和半音手指间关系，掌握右手换弦基本动作研究，能够演奏两个八度的音阶与两种琶音。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：树立调性概念及其在乐器上的对应音响关系。支撑课程目标3。

【重点】D大调每个音在指板上的对应位置；

【难点】右手换弦动作要求；调性概念及其在乐器上的对应音响关系。

- | | |
|--------------------------------|--------|
| § 7.1 D大调两个八度的音阶训练 | 0.25学时 |
| § 7.2 D大调两种琶音训练 | 0.25学时 |
| § 7.3 D大调两个八度的音阶与两种琶音在乐曲中的具体运用 | 0.25学时 |

§ 7.4检查课后作业完成情况与存在问题：1. 《渔舟唱晚》；0.25学时

第八课 综合练习与艺术表现训练

【教学目标】

- 1、能力目标：中提琴演奏基本动作及其组合运用。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：树立运用基本技术进行艺术表现的观念。支撑课程目标3。

【重点】中提琴演奏基本动作及其组合运用

【难点】确立艺术第一位，技术为艺术服务的观念。

- § 8.1 对本学期所学习的知识点和技术手法进行巩固与规范。1学时
- § 8.2 对本学期所学乐曲进行有表情的演奏。1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后练习。课后练习是学习乐器演奏特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习才能掌握各项演奏技术并演绎完整音乐作品，从而实现演奏综合能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目 标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握调音，是否掌握基本演奏姿态，发音是否正常，是否可以达到音高与节奏的基本标准演奏音阶和乐曲。	期末考试
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	课堂发言讨论
课程目标 3	是否了解乐器发展简史，是否理解文化的多元与兼蓄。	课堂发言讨论

课程目标 4	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	课堂发言讨论
--------	--------------------------	--------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式。其中，期末考试为现场演奏（背谱），平时成绩为学生课堂发言讨论情况。

成绩组成：期末考试成绩占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂发言讨论	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	80	100%		
课程目标 2	20	50%	20	50%
课程目标 3			20	100%
课程目标 4			60	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) Suzuki Viola School. Warner Bros. Publications Inc.1982

(2)王昌海. 中提琴音阶练习，人民音乐出版社，2002 年

2、参考书目：

(1) 张蓓荔，杨宝智.《弦乐艺术史》，高等教育出版社,2008 年

(2) [苏]С.波尼亚托夫斯基（С.ПОНЯТОВСКИЙ）.中提琴艺术史，吴育绅 译，人民音乐出版社，1996 年

(3) 王昌海编.巴赫六首无伴奏组曲：中提琴改编谱，人民音乐出版社，2006 年

(4) 王昌海改编 编订. 克莱采尔练习曲 42 首——中提琴改编谱，人民音乐出版社，2005 年

(5) 沈西蒂编注. 中提琴中国作品集，上海音乐学院出版社，2012 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精确掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 90%及以上、可以演奏饱满的声音、熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	较好掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏比例可达 80-89%、可以演奏较为饱满的声音、较为熟练完整演奏作品、具有明确的大调式概念。	掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 70-79%、发音正常、能够完整演奏作品、具有大调式概念。	初步掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏可达 60-69%、发音正常、能够完成学习任务、初步建立大调式概念。	未能掌握全弓与连弓的演奏方法、准确的音高与节奏不到 59%、发音不正常、无法完成学习任务、没有大调式概念。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	了解至少 20 位中外作曲家或演奏家的成长经历，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	了解至少 15 位中外作曲家或演奏家的成长经历，较好理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	了解至少 10 位中外作曲家或演奏家的基本情况，能够理解音乐与其他学科的内在联系，具有基本的人文素养。	了解至少 5 位中外作曲家或演奏家的基本情况，初步理解音乐与其他学科的内在联系，具有粗浅的人文素养。	了解不到 5 位中外作曲家或演奏家姓名，不能理解音乐与其他学科的内在联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识灵活运用于演奏。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，可以将理论知识运用于演奏。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，可以将一定的	有基本的自控力，愿意培养按时练琴的习惯，具有理论知识运用于演奏的意识。	没有自控力，不能按时练琴，无法建立理论知识运用于演奏的意识。

编写人：薛睿韬

审核人：艺术学院教学委员会

《复调音乐基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：复调音乐基础，英文名称：Foundations of Polyphony

课程编码：0602ZY031

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、和声学

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**傅小草 宋玉函

二、课程简介

《复调音乐基础》是音乐表演专业一门专业选修课程，是学习多声音乐中的复调规律及其应用的一门基础理论课程。旨在培养学生对于复调音乐作品的理论分析能力以及复调写作能力，使学生具有较全面的音乐素质，以便将来能够较好的分析音乐作品中的复调现象，同时能胜任中小型歌曲、器乐曲的多声部编配。

通过对传统复调音乐的学习，要求学生基本掌握二声部复调的写作技巧，初步了解复调写作的基础理论，并能运用所学知识分析复调作品。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习使学生能够掌握二声部复调定义，以及复调性多声音乐与和声性多声音乐的区别，通过对二声部复调的学习分析，能基本掌握复调音乐的特征，以及写作简单的对比、模仿复调作品。为学好相关及后续课程，进一步发展音乐才能打好基础。

在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解复调音乐的特点，从而培养学生对多声音乐的思维、分析能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。

2、具体目标

课程目标 1：掌握复调的基本概念及基本的对位手法，注重复调音乐的分析。

课程目标 2：贯彻理论与实践相结合的原则，注意培养复调听觉及复调思维能力。

课程目标 3：广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 4：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业；进行二声部复调音乐的创作、分析、弹听等；并能熟练地应用与艺术实践和教学活动中，形成学校教育所要求的基本乐理的教学能力，适应中学音乐教学工作的需要。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	3.1 掌握复调音乐基础的基本知识和基本的对位手法； 3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 1
学科素养	3.3 具有独立研习、分析音乐作品并在自己的创作中将其运用的基本能力；	课程目标 2
综合育人	3.4 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 3
沟通合作	3.5 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 3.6 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

六、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	M	M	L
课程目标 2	H	L	M	M	M	H
课程目标 3	L	M	H	H	L	H
课程目标 4	L	H	H	H	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《复调音乐基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 复调音乐	2	4
第二章	二声部复调的基本对位	8	16
第三章	对比式二声部	6	12
第四章	模仿式二声部	6	12
第五章	二声部复对位	6	12
第六章	复调乐曲分析	4	8
合计		32	64

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握复调音乐的基本概念；区分主调音乐与复调音乐。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够判断复调音乐的类型。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】复调音乐的基本概念、基本类型。

【难点】复调音乐旋律的特点。

§1.0 复调与对位	0.25学时
§1.1 主调音乐与复调音乐的区别于联系	0.25学时
§1.2 复调音乐产生的历史沿革	0.5学时
§1.3 复调音乐的特点	0.5学时
§1.4 复调的类型	0.5学时

第二章 二声部复调的基本对位

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握二声部单对位中的基本关系。支撑课程目标1。

- 2、能力目标：能运用单对位手法进行单对位写作。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】二声部基本对位。

【难点】一对切分。

§2.1 二声部复调的基本对位

一音对一音	1学时
一音对二音	1学时
一音对四音	1学时
一音对切分音	2学时
一音对华彩	1学时
华彩对华彩	2学时

第三章 对比式二声部

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握对比式二声部的基本概念、对比因素。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用二声部复调的基本对位手法，创作对比式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握对比式二声部的对比因素。

【难点】对比式二声部的写作。

§3.1 对比式二声部的概念	1学时
§3.2 二声部单对位中的基本关系	3学时
音高关系	
节奏关系	
句幅关系	
§3.3 对比式二声部欣赏与创作	2学时

第四章 模仿式二声部

【教学目标】

- 7、知识目标：掌握模仿式二声部的基本概念及模仿类型及分类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用模仿式复调的基本对位手法，创作模仿式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】模仿式复调的类型。

【难点】模仿式复调的写作。

§4.1 简单模仿	1学时
§4.2 卡农式模仿	2学时
§4.3 变化模仿	1学时
§4.4 模仿式二声部的欣赏与创作	2学时

第五章 二声部复对位

【教学目标】

- 2、知识目标：理解复对位的基本概念及类型。支撑课程目标1。
- 3、能力目标：能判断分析复对位的类型。支撑课程目标4。
- 2、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】复对位的类型。

【难点】复对位的分析。

§5.1 复对位的基本概念	1学时
§5.2 纵向可动对位	1学时
§5.3 横向可动对位	1学时
§5.4 纵横向可动对位	1学时
§5.5 二声部复对位的欣赏与分析	2学时

第六章 复调乐曲分析

【教学目标】

1、知识目标：掌握小型复调乐曲的类型。支撑课程目标1。

2、能力目标：能对复调乐曲进行分析。支撑课程目标2。

3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解传统复调音乐体系，理解对位旋律的写作原则，掌握对位法的技术要领并在实际创作中加以运用，从而培养学生对多声音乐的思维、分析和创作能力，开发学生的创造性思维，发展学生的音乐鉴赏力，提高音乐修养，丰富音乐创作的技术手段。支撑课程目标3、4。

【重点】小型复调乐曲的类型。

【难点】小型复调乐曲的分析。

§6.1 二部创意曲分析	1学时
§6.2 小型复调乐曲分析	1学时
§6.3 小型复调乐曲的欣赏与分析	2学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试

课程目标 2	通过音乐欣赏培养复调听觉意识和复调思维能力	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	应用基本概念、基本原理分析音乐作品中的对位技法。	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 4	运用对位技法进行简单的音乐创作。	习作展示 课后作业 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、出勤率等，期末考试为开卷考试。考试题型为音乐创作题。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

4、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：王安国著，王安国教复调，湖南文艺出版社，2002 年。

2、参考书目：

(1) 赵德义、刘永平，复调音乐基础教程，人民音乐出版社，2001 年。

(2) 张韵璇，复调音乐初级教程，高等教育出版社，2003 年。

(3) 张韵璇, 复调音乐分析教程, 上海音乐出版社 2009 年.

(4) 杨勇, 对位法, 湖南文艺出版社 2012 年.

4、网上资源:

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位, 课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的歌曲作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解复调的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓复调的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对复调的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对复调的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解复调音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《视唱练耳 II》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：视唱练耳 II，英文名称：solfeggioII

课程编码：0602ZY030

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：音乐学、音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基础乐理、视唱练耳 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：段碧垒 **课程组成员：**李曼、沈雪雪

二、课程简介

视唱练耳 II 是为音乐学、音乐表演专业开设的一门专业选修课，作为视唱练耳 I 的补充课程。本课程开设在第六个学期，共 32 个学时、2 个学分。视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去，从而全面提高学生的音乐素养。

视唱练耳的学习内容包含音高感、调性感、律动感、节奏感等。本课程的教学主要分为视唱和练耳两个部分，两者各有侧重、密不可分：通过视唱训练全面培养学生正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力；通过练耳训练全面构建起学生的音乐听觉能力，其中包括了节奏、旋律、和声、听觉分析等诸多方面的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

视唱练耳课程包含了音乐学习中最基础的知识和技能训练。视唱是能够正确读谱并通过唱（奏）的形式将音乐内容和情感正确地表达出来；练耳是通过系统地训练使听觉逐步具备对音乐各元素及相互关系的感知和理解能力。

本课程以音乐发展的历史为线索，选用各时期不同体裁的音乐作品系统地学习和训练，强调对音乐整体的结构、风格、形象等系统地进行音乐分析，让学生更好的感知音乐、表现音乐，让视唱练耳教学真正做到“从音乐中来，到音乐中去”。与此同时，在培养学生音乐综合能力的基础上了解本学科与音乐其它学科之间的联系，重视音乐基本技能在实际音乐作品里的运用，将技

能训练与音乐素养紧密结合在一起。本课程以“学生中心，能力导向”为理念，通过课程实施与课程评价全方位提高学生的音乐基本素养。

2、具体目标

课程目标 1：以音乐作品为素材，在实际音乐作品中了解音乐的基本语汇，在发展学生音乐听觉能力的基础上，掌握音乐的各要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律，做到“从音乐中来，回音乐中去”。

课程目标 2：正确地视唱和听辨音乐作品，将视唱练耳技能运用到音乐中去，在音乐中感受，用音乐来表达，充分体现“克服教学中所通行的狭隘的技术内容与创造性的艺术实践之间相互矛盾的现象”，进一步培养学生对音乐的认知能力，体验多种音乐风格。

课程目标 3：正确理解音乐作品的内涵，准确听辨并分析西方音乐作品，培养学生开放的国际视野，为毕业后从事教学、音乐研究和音乐创作工作打下坚实的基础。同时，学生通过团队协作，呈现二次创作的音乐作品，培养他们的团队精神。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握视唱练耳的基础知识、基本方法及学科技能，具备正确的读谱能力、对音准和节奏的掌控能力以及音乐表达能力等音乐基本素养。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 具备较强的视唱与音乐听觉能力，并考察运用视唱练耳分析问题、解决问题的能力，了解视唱练耳与音乐其它学科的相关性，并将视唱练耳的能力运用到音乐其它学科的学习中去。具备对音乐学科的综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解视唱练耳在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合视唱练耳的课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	M	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《视唱练耳》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	乐器的音色	4	4
第二章	巴洛克时期的音乐听唱训练	6	6
第三章	古典主义时期的音乐听唱训练	8	8
第四章	浪漫主义时期的音乐听唱训练	8	8
第五章	印象派和二十一世纪的音乐听唱训练	6	6
合计		32	32

第一章 乐器的音色

【教学目标】

- 1、知识目标：了解弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组的乐器家族成员，并熟悉各类乐器组的音色。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：能运用视唱和音乐听觉能力处理音乐学习中遇到的乐器的音色等问题。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对乐器的音色的学习，培养学生在实际音乐作品中的听辨能力，提升学生的音乐审美能力。支撑课程目标 3

【重点】弦乐、木管、铜管

【难点】木管、铜管

【教学内容】

§1.0 弦乐	1学时
§1.1 木管	1学时
§1.2 铜管	1学时
§1.3 打击乐	1学时

第二章 巴洛克时期的音乐听唱训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解巴洛克音乐风格。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握巴洛克时期的音乐语汇，培养学生注重音乐作品中的情感表达，并将这一点运用到音乐学习的方方面面。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对巴洛克音乐风格的学习，培养学生在实际音乐作品中的听辨能力，提升学生的音乐审美能力。支撑课程目标 3

【重点】巴洛克时期的乐器、音乐的拍子

【难点】音乐的拍子

【教学内容】

§2.0 维瓦尔弟	2学时
§2.1 亨德尔	2学时
§2.2 巴赫	2学时

第三章 古典主义时期的音乐听唱训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古典主义时期的音乐风格。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握古典主义时期的音乐语汇，通过对音乐主题的视唱和听辨培养学生注重音乐作品中的情感表达，将这一点运用到音乐学习中去。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对古典主义时期音乐主题的学习，培养学生在实际音乐作品中的感知能力，提升学生的音乐审美能力。支撑课程目标 3

【重点】音乐的主题

【难点】音乐的主题

【教学内容】

§3.0 海顿	2学时
---------	-----

§3.1 莫扎特	3学时
§3.2 贝多芬	3学时

第四章 浪漫主义时期的音乐听唱训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解浪漫主义时期的音乐风格。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握浪漫主义时期的音乐语汇，通过对音乐主题与和声之间的分析，培养学生分析作品的的能力，逐步将音乐分析变成一种读谱和听觉的习惯并能灵活运用到专业学习中去。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对浪漫主义时期音乐主题与和声的学习，培养学生在实际音乐作品中的分析能力，提升学生的音乐综合能力。支撑课程目标 3

【重点】音乐的和声

【难点】音乐的和声

【教学内容】

§4.0 舒伯特和柏辽兹	2学时
§4.1 门德尔松和舒曼	2学时
§4.2 肖邦和李斯特	2学时
§4.2 勃拉姆斯	2学时

第五章 印象主义时期和二十世纪的音乐听唱训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解印象主义时期及二十世纪的音乐风格。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握印象主义时期及二十世纪的音乐语汇，通过对音乐风格的分析，培养学生从宏观上分析作品的的能力。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：通过对印象主义时期及二十世纪音乐的学习，培养学生在实际音乐作品中的分析能力，提升学生的音乐综合能力。支撑课程目标 3

【重点】音乐的风格

【难点】音乐的风格

【教学内容】

§5.0 德彪西和拉威尔	2学时
§5.1 马勒和斯特劳斯	2学时
§5.2 勋伯格和韦伯恩	2学时

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握实际音乐作品中的各要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，熟悉音乐表达的一般规律，做到“从音乐中来，回音乐中去”。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	学生对音乐的认知能力，辨别多种音乐风格。运用视唱能力处理音乐学习中如何正确地唱谱等音乐表达的问题。	课前预习+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	正确理解音乐作品的内涵，能准确听辨并分析西方音乐作品，开拓学生的国际视野。学生通过团队协作，呈现二次创作的音乐作品，具备独立思考能力和团队协作精神。	分组协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用平时成绩和期末考试成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩（20%）						期末考试成绩（80%）			
	预习		课堂作业		课后作业		视唱		练耳	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	10%	20	20%	20	10%	20	30%	20	30%
课程目标 2	30	20%	40	20%	40	20%	60	40%		
课程目标 3			40	20%	40	20%			60	40%

课程目标 4	50	40%					20	30%	20	30%
-----------	----	-----	--	--	--	--	----	-----	----	-----

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

黄茜编著 《音乐经典视唱》、《音乐经典练耳》，安徽文艺出版社， 2016 年 2 月

2、参考书目：

[1] 中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室编著：《视唱练耳分级教程》，高等教育出版社 2004 版。

[2] G.威特利奇、L.汉弗莱斯著：《练耳》，人民音乐出版社 1985 年版。

[3] 余志刚编著：《西方音乐简史》，高等教育出版社 2012 年版。

3、网上资源：

(3)中国大学 MOOC，网址：<https://www.icourse163.org>

(4)SOPC 平台，网址：<https://changjiang.yuketang.cn/web/?next=/subject>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	较为熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	初步掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。	未能熟练掌握音乐的基本要素，包括音准、节奏、调式、拍子、力度、速度等，以及音乐表达的一般规律。
课程目标 2	视唱流畅完整、音高十分准确、节奏具备抑扬顿挫的律动感、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当。	视唱流畅完整、音高准确、节奏准确、乐句呼吸自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较为流畅完整、音高较为准确、节奏较为准确、乐句呼吸较为自然顺畅、强弱快慢处理得当	视唱较完整但不太流畅，有少量错音、错节奏，乐句呼吸不太自然顺畅，强弱快慢处理	视唱不完整、流畅度差，有一些错音、错节奏、乐句呼吸处理不正确。
课程目标 3	具备很强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备较强的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备一定的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能较为熟练用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	具备初步的音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。	不具备音乐各元素及相互关系的感知和理解能力，不能用音乐听觉分析问题、解决问题并将音乐听觉能力运用到音乐其它学科的学习中去。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：段碧垒

审核人：艺术学院教学委

《流行音乐创作与编曲（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：流行音乐创作与编曲，英文名称：Pop Music Creation and Music

课程编码：0602ZY033

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**朱波

二、课程简介

《流行音乐创作与编曲》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习利用计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解流行音乐创作和编曲的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握使用电脑音乐制作平台，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐创作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器简单熟练完成流行音乐创作与编曲的全过程。

2、具体目标

课程目标 1：

理解流行音乐创作与编曲的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的流行音乐创作与编曲理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用流行音乐创作与编曲的基础概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关小问题；建立分析流行音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解流行音乐创作与编曲的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 流行音乐创作的 基础知识	第二章 流行音乐编曲 软件介绍	第三章 流行音乐编曲 的基础知识
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《流行音乐创作与编曲（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	流行音乐创作的基础知识	10	20
第二章	流行音乐编曲软件介绍	10	20
第三章	流行音乐编曲的基础知识	12	24
合计		32	64

第一章 流行音乐创作的基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐创作的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握流行音乐创作的基础知识，并能进行简单的音乐创作。支撑课程目标2。

【重点】电脑音乐的基础知识。

【难点】电脑音乐专有名词的释义。

- §1.1 流行音乐旋律的写作 4学时
- §1.2 流行音乐其他声部的写作 6学时

第二章 流行音乐编曲软件介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐编曲软件的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握流行音乐编曲软件的操作方法。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐编曲软件介绍及不同软件之间的差异。

【难点】选择一款适合自己的软件并进行较熟练操作。

- §1.1 流行音乐编曲软件——Cubase介绍 2学时
- §1.2 流行音乐编曲软件——Apple Logic介绍 2学时
- §1.3 流行音乐编曲软件——Studio One介绍 2学时
- §1.4 流行音乐编曲软件——Reaper介绍 2学时
- §1.5 流行音乐编曲软件——FL studio介绍 2学时

第三章 流行音乐编曲的基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐编曲的基础知识，常规管弦类音色的选择。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握流行音乐编曲软件的编曲方法并能完整一首小型音乐作品的编曲。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐编曲音色的选择。

【难点】流行音乐的编曲操作。

§1.1 流行音乐编曲音色介绍及特点	2学时
§1.2 流行音乐编曲音色的选择——弦乐组	2学时
§1.3 流行音乐编曲音色的选择——木管组	2学时
§1.4 流行音乐编曲音色的选择——铜管组	2学时
§1.5 流行音乐编曲音色的选择——打击乐组	2学时
§1.6 流行音乐编曲音色的选择——键盘类组	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行流行音乐创作与编曲相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是流行音乐创作与编曲巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现流行音乐创作与编曲能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑进行流行音乐创作与编曲，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	流行音乐创作与编曲的概念、原理以及分析流行音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试

课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩
--------	---------	------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为完成流行音乐作品的创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

- (1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

- (1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备流行音乐创作与编曲的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备流行音乐创作与编曲的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对流行音乐创作与编曲的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对流行音乐创作与编曲的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《流行音乐创作与编曲（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：流行音乐创作与编曲，英文名称：Pop Music Creation and Music

课程编码：0602ZY034

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**朱波

二、课程简介

《流行音乐创作与编曲》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习利用计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解流行音乐创作和编曲的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握使用流行音乐创作与编曲，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐创作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器简单熟练完成流行音乐创作与编曲的全过程。

课程目标 1：

理解流行音乐创作与编曲的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的流行音乐创作与编曲理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用流行音乐创作与编曲的基础概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关小问题；建立分析流行音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解流行音乐创作与编曲的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 流行音乐编曲 中不同厂商音 色特点	第二章 流行音乐中不 同风格作品的 编曲方法	第三章 流行音乐编曲 作品的结构处 理
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《流行音乐创作与编曲（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	流行音乐编曲中不同厂商音色特点	12	24
第二章	流行音乐中不同风格作品的编曲方法	14	28
第三章	流行音乐编曲作品的结构处理	6	12
合计		32	64

第一章 流行音乐编曲中不同厂商音色特点

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐编曲中不同厂商音色特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练了解流行音乐编曲中不同厂商音色特点，并能进行简单的音乐创作。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐编曲中不同厂商音色特点。

【难点】流行音乐编曲中不同厂商音色的区别。

§1.1	流行音乐编曲中不同厂商音色特点	2学时
§1.2	厂商音色介绍——EastWest公司	2学时
§1.2	厂商音色介绍——Kontakt公司	2学时
§1.2	厂商音色介绍——Steinberg公司	2学时
§1.2	厂商音色介绍——Vienna公司	2学时
§1.2	厂商音色介绍——其他公司	2学时

第二章 流行音乐中不同风格作品的编曲方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐中不同风格作品的编曲方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握流行音乐中不同风格作品的编曲方法，并能以此为基础进行小型作品的创编配。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐中不同风格作品的编曲方法的差异。

【难点】流行音乐中不同风格作品的编曲方法的具体体现。

§1.1	流行音乐中的编曲方法差异	2学时
------	--------------	-----

§1.2	流行音乐编曲中风格的具体体现——Blus风格	2学时
§1.3	流行音乐编曲中风格的具体体现——Pop风格	2学时
§1.4	流行音乐编曲中风格的具体体现——Rock	2学时
§1.5	流行音乐编曲中风格的具体体现——中国风风格	2学时
§1.1	流行音乐编曲中风格的具体体现——古风风格	2学时
§1.1	流行音乐编曲中风格的具体体现——主旋律风格	2学时

第三章 流行音乐编曲作品的结构处理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解流行音乐编曲作品的结构处理，不同结构带来的特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握流行音乐编曲作品的结构处理方法并能完整一首小型音乐作品的编曲。支撑课程目标2。

【重点】流行音乐编曲作品的结构分类。

【难点】流行音乐编曲作品的结构变化。

§1.1	流行音乐编曲作品的结构处理——常规结构	2学时
§1.2	流行音乐编曲作品的结构处理——变化结构1	2学时
§1.3	流行音乐编曲作品的结构处理——变化结构2	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行流行音乐创作与编曲相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是流行音乐创作与编曲巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现流行音乐创作与编曲能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑进行流行音乐创作与编曲，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	流行音乐创作与编曲的概念、原理以及分析流行音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为完成流行音乐作品的创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备流行音乐创作与编曲的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备流行音乐创作与编曲的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对流行音乐创作与编曲的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对流行音乐创作与编曲的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《录音与混音（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：录音与混音，英文名称：Recording and Mixing

课程编码：0602ZY035

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**朱波

二、课程简介

《录音与混音》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习利用计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解录音与混音的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握录音与混音技术，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐创作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器简单熟练完成录音与混音的全过程。

2、具体目标

课程目标 1：

理解录音与混音的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的录音与混音理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用录音与混音的基础概念、原理和技术解决录音与混音的相关小问题；建立分析录音与混音的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解录音与混音的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行

全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境下培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 录音与混音 基础知识介绍	第二章 录音中的硬 件设备介绍	第三章 录音中的软件 设备介绍
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《录音与混音（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	录音与混音基础知识介绍	8	16
第二章	录音中的硬件设备介绍	12	24
第三章	录音中的软件设备介绍	12	24
合计		32	64

第一章 录音与混音基础知识介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解录音与混音基础知识介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练了解录音与混音基础知识，并能进行简单的录音设备链接。支撑课程目标2。

【重点】录音与混音基础知识介绍。

【难点】录音与混音设备的链接。

- | | |
|---------------------|-----|
| §1.1 录音与混音基础知识——原理篇 | 2学时 |
| §1.2 录音与混音基础知识——链接篇 | 2学时 |
| §1.3 录音与混音基础知识——录音棚 | 2学时 |
| §1.4 录音与混音基础知识——混音棚 | 2学时 |

第二章 录音中的硬件设备介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解录音中的硬件设备介绍。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握录音中的硬件设备，并将其进行正确的串联，并能以此为基础进行小型作品的录制。支撑课程目标2。

【重点】录音过程中所需要的硬件设备。

【难点】录音过程中设备的正确串联。

- | | |
|----------------------|-----|
| §1.1 录音中的硬件设备——话筒 | 2学时 |
| §1.2 录音中的硬件设备——监听音箱 | 2学时 |
| §1.3 录音中的硬件设备——监听耳机 | 2学时 |
| §1.4 录音中的硬件设备——调音台 | 2学时 |
| §1.5 录音中的硬件设备——话筒放大器 | 2学时 |

第三章 录音中的软件设备介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解录音中的软件设备。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握录音中的软件设备，并将其进行正确的串联，并能以此为基础进行小型作品的录制。支撑课程目标2。

【重点】录音中的软件设备介绍。

【难点】录音中的软件设备应用。

§1.1 录音中的软件设备介绍	2学时
§1.2 录音中的软件——Cubase音乐工作站平台介绍及应用	2学时
§1.3 录音中的软件——Nuendo音乐工作站平台介绍及应用	2学时
§1.4 录音中的软件——Protools音乐工作站平台介绍及应用	2学时
§1.5 录音中的软件——压缩器的介绍及应用	2学时
§1.6 录音中的软件——限制器的介绍及应用	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行录音与混音相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是录音与混音知识巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现录音与混音能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑进行录音与混音，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩

课程目标 2	录音与混音的概念、原理以及分析流行音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为完成流行音乐作品的创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题

的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备录音与混音的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备录音与混音的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对录音与混音的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对录音与混音的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《录音与混音（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：录音与混音，英文名称：Recording and Mixing

课程编码：0602ZY036

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**朱波

二、课程简介

《录音与混音》是音乐系本科学生的专业选修课程。通过学习利用计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解录音与混音的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的总目标是使学生掌握录音与混音技术，运用作曲技法、和声等相关理论，合理使用电脑音乐创作平台系统中的宿主软件、VST 插件及效果器简单熟练完成录音与混音的全过程。

2、具体目标

课程目标 1：

理解录音与混音的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的录音与混音理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用录音与混音的基础概念、原理和技术解决录音与混音的相关小问题；建立分析录音与混音的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：

通过了解录音与混音的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行

全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境下培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐表演的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 混音棚的硬件设备介绍	第二章 混音棚的软件设备介绍	第三章 针对不同风格作品的混音方法
课程目标 1	H	M	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	L	M
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《录音与混音（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	混音棚的硬件设备介绍	18	36
第二章	混音棚的软件设备介绍	12	24
第三章	针对不同风格作品的混音方法	2	4
合计		32	64

第一章 混音棚的硬件设备介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解混音棚的硬件设备知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练了解混音棚的硬件设备，并能进行简单的混音设备链接。支撑课程目标2。

【重点】混音棚的硬件设备知识介绍。

【难点】混音棚的硬件设备的链接。

§1.1	混音棚的硬件设备——监听音箱	2学时
§1.2	混音棚的硬件设备——监听耳机	2学时
§1.3	混音棚的硬件设备——混响效果器	2学时
§1.4	混音棚的硬件设备——延迟效果器	2学时
§1.5	混音棚的硬件设备——动态效果器	2学时
§1.6	混音棚的硬件设备——人声效果器	2学时
§1.7	混音棚的硬件设备——吉他效果器	2学时
§1.8	混音棚的硬件设备——母带效果器	2学时
§1.9	混音棚的硬件设备——其他设备	2学时

第二章 混音棚的软件设备介绍

【教学目标】

- 1、知识目标：了解混音棚的软件设备知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握混音棚的软件设备，并将其进行正确的串联，并能以此为基础进行小型作品的混音。支撑课程目标2。

【重点】录音过程中所需要的硬件设备。

【难点】录音过程中设备的正确串联。

§1.1 混音棚的软件设备——Cubase音乐工作站平台	2学时
§1.2 混音棚的软件设备——Nuendo音乐工作站平台	2学时
§1.3 混音棚的软件设备——Protools音乐工作站平台	2学时
§1.4 混音棚的软件设备——压缩效果器	2学时
§1.5 混音棚的软件设备——母带效果器	2学时
§1.6 混音棚的软件设备——其他效果器	2学时

第三章 针对不同风格作品的混音方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解针对不同风格作品的混音方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：简单掌握不同风格作品的混音方法，并能以此为基础进行小型作品的混音。支撑课程目标2。

【重点】不同风格作品的混音方法。

【难点】不同风格作品的混音风格体现。

§1.1 不同风格作品的混音方法——传统风格	2学时
§1.2 针对不同风格作品的混音方法——现代风格	2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行录音与混音相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是录音与混音知识巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现录音与混音能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑进行录音与混音，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	录音与混音的概念、原理以及分析流行音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为完成流行音乐作品的创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备录音与混音的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备录音与混音的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对录音与混音的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对录音与混音的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《小型乐队编配》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：小型乐队编配，英文名称：Orchestration of Small Ensemble

课程编码：0602ZY038

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学专业、音乐表演专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、和声学、复调音乐基础、曲式与作品分析

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**傅小草

二、课程简介

《小型乐队编配》是音乐学专业一门专业选修课程，作为一门作曲技术理论选修课程，主要包含两方面内容：乐器法、配器法。乐器法是专门讲述管弦乐队中各种乐器的构造、发音原理、音色特征、乐器性能及演奏技术等方面的内容；配器法则是着重讲述管弦乐队中各种乐器、各类乐器组之间的配合运用等一些技术与方法。

掌握配器技巧，能够使人更深入的了解音乐作品的伟大创作者们掌控交响乐队的敏感度，以及每一位作曲家是如何令一件独特的乐器以最清晰和最富有创造性的方式服务于其音乐思维。通过该课程的学习，使学生大概地了解一些常用乐器的基础知识，能够掌握简单的配器手法及创作思路。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过该课程的学习，使学生大概地了解一些常用乐器的基础知识，能够掌握简单的配器手法及创作思路。掌握配器技巧，能够使学生更深入的了解音乐作品的伟大创作者们掌控交响乐队的敏感度，以及每一位作曲家是如何令一件独特的乐器以最清晰和最富有创造性的方式服务于其音乐思维的。

2、具体目标

课程目标 1：掌握乐队中常用乐器的基础知识。

课程目标 2：掌握简单的配器手法和创作思路。

课程目标 3：广泛分析各风格流派的音乐作品，提高艺术审美水平，建立技术实现手段。

课程目标 4：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业；进行简单的小型乐队的编配；并能熟练地应用于艺术实践和教学活动中，形成学校教育所要求的基本乐理的教学能力，适应中学音乐教学工作的需要。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	3.1 掌握乐器法、配器法的基本知识； 3.2 掌握总谱的读谱能力和分析能力。	课程目标 1
学科素养	3.3 具有独立研习、分析音乐作品的能力；	课程目标 2
综合育人	3.4 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析各风格流派音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 3
沟通合作	3.5 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 3.6 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
M	H	H	H	H	H	L
L	L	M	M	M	M	L
L	M	H	H	H	H	L
L	L	H	H	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《小型乐队编配》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 小型乐队简介	2	2

第二章	管弦乐队概述	2	2
第三章	弓弦乐器与弓弦乐器组	8	8
第四章	木管乐器与木管乐器组	6	8
第五章	铜管乐器与铜管乐器组	6	6
第六章	打击乐器及其在乐队中的运用	4	6
第七章	小型管弦乐队的编配	4	4
合计		32	36

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握小型乐队的基本概念及小型乐队的种类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够判断乐队的类型。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】乐队的编制、乐队的种类。

【难点】乐队与室内乐的区别。

- §1.1 小型乐队的基本概念 1学时
- §1.2 小型乐队的种类 1学时

第二章 管弦乐队概述

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握管弦乐队的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏能分析乐队的编制及乐器的安排。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】乐队的编制。

【难点】乐队音响的表现要素。

§2.1 乐器	0.25学时
§2.2 乐器组	0.25学时
§2.3 乐队	0.5学时
§2.4 乐队音响的表现要素	1学时

第三章 弓弦乐器与弓弦乐器组

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握弓弦乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏分析乐队中弓弦乐器组的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握弓弦乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】弓弦乐器的编配。

§3.1 弓弦乐器组的乐器	1学时
§3.2 弓弦乐器组中各乐器的一般用法	1学时
§3.3 弓弦乐器组的编配	2学时
§3.4 弓弦乐器音乐欣赏及其音乐创作	4学时

第四章 木管乐器与木管乐器组

【教学目标】

- 8、知识目标：掌握木管乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏分析乐队中木管乐器组的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。。

【重点】掌握木管乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】木管乐器的编配。

§4.1 木管乐器组的乐器	1学时
§4.2 木管乐器组中各乐器的一般用法	1学时
§4.3 木管乐器组的编配	1学时

第五章 铜管乐器与铜管乐器组

【教学目标】

- 5、知识目标：掌握铜管乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。
- 6、能力目标：通过音乐欣赏分析乐队中木管乐器组的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。
- 2、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握铜管乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】铜管乐器的编配。

§5.1 铜管乐器组的乐器	1学时
§5.2 铜管乐器组中各乐器的一般用法	1学时
§5.3 铜管乐器组的编配	1学时
§5.4 铜管乐器音乐欣赏及其音乐创作	3学时

第六章 打击乐器及其在乐队中的运用

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握打击乐器组各乐器的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏分析乐队中打击乐器组的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。。

【重点】掌握打击乐器组各乐器的音色、音域、音区、力度及其在乐队中的用法。

【难点】打击乐器的编配。

§6.1 打击乐器组的乐器	0.5学时
§6.2 打击管乐器组中各乐器的一般用法	0.5学时
§6.3 打击乐器组的编配	1学时
§6.4 打击管乐器音乐欣赏及其音乐创作	2学时

第七章 小型管弦乐队的编配

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握管弦乐队三要素的乐器安排和分配。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：通过音乐欣赏分析小型管弦乐队中的乐器安排及编配手法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，使学生了解不同的乐队编制形态，掌握各种乐器基本表现性能和常用用法，通过乐队欣赏及分析，扩大学生的艺术视野、培养学生对音乐作品的分析能力与理解能力，从而提高艺术修养，为专业学习及艺术教育实践打下良好的基础。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握管弦乐队三要素的乐器安排。

【难点】管弦乐队的编配。

§7.1 小型管弦乐队旋律的乐器编配	0.5学时
§7.2 小型管弦乐队和声的乐器编配	0.25学时
§7.3 小型管弦乐队低音声部的乐器编配	0.25学时
§7.4 小型管弦乐队的音乐欣赏及音乐创作	3学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行创作技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
- 3、注重课后学习。课后学习是学习作曲与作曲技术理论特别重视的教学环节。学生必须通过自主学习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现创作能力的逐步提升。
- 4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是分析音乐作品，同时学会相关作曲教学的能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试

课程目标 2	通过音乐欣赏培养学生的乐队内心听觉	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	应用基本概念、基本原理分析小型乐队总谱中的乐器法及配器法	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 4	小型乐队音乐的编配	习作展示 课后作业 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、出勤率等，期末考试为开卷考试。考试题型为音乐创作题。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

7、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：高鸿祥著,《配器法基础教程》，人民音乐出版社,2003 年。

2、参考书目：

(1)赵德义、周雪石、赵玉龙、胡向阳,《小型乐队编配教程》，2001 年。

(2)施詠康,《管弦乐队乐器法》，人民音乐出版社,2010 年。

(3)瓦西连科,《交响配器法》，人民音乐出版社,2002 年。

3、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十一、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够分析总谱中的乐器安排及配器手法。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解配器的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓配器的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对配器的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对配器的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解配器音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《化妆》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：化妆，英文名称：Make-up

课程编码：0602ZY071

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：音乐表演

课程性质：选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：张丽

二、课程简介

《化妆》属于音乐表演专业选修课。

《化妆》是艺术类的基础课程，是形象、色彩、设计、文化、视像在妆面中的完美交融。正规系统的学习化妆是为了表达一个人的个性，突出个人的特质独韵。通过系统学习《化妆》的理论与实践，达到人艺结合的更高境界。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过课堂教学应使学生了解化妆的基本概念、色彩的运用、熟练掌握基本程序步骤。在了解基本概念的基础上，让学员学到适合自己的化妆技巧。应能掌握基本的生活妆，各类舞台妆以及相关的舞台造型知识。教学上应当结合各专业特点，理论结合实际，有针对性的讲解，多做示范使课堂教学更生动，课外能多收集最新的时尚信息带给同学，能够更好提高教学质量。

2、具体目标

课程目标 1：了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。

课程目标 2：了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。

课程目标 3：通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。

课程目标 4：熟悉教学内容，示范妆面，让学习更细致的清楚各种妆面的画法及应用。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
------	---------	------

毕业要求 1	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；	课程目标 1
	1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质；	课程目标 1
毕业要求 3	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 2
毕业要求 4	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章	第十一章	第十二章	第十三章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	M		L			M	L				M
课程目标 4	L	L			L				L		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

(1) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	化妆前的准备	2	2
第二章	了解自己的五官	2	2
第三章	了解化妆品和化妆工具	2	2
第四章	眉毛的修饰	2	2
第五章	腮红	2	2
第六章	眼睛的画法	2	2
第七章	唇的画法和修饰	2	2
第八章	男性化妆的造型设计	4	4
第九章	舞台妆	6	6
第十章	生活妆	2	2
第十一章	中老年妆	2	2
第十二章	卸妆的方法	2	2
第十三章	色彩学	2	2
合计		32	32

第一章 化妆课前准备

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国化妆发展概况、审美特性、训练价值；了解化妆发展历程中的地位与作用。
- 2、能力目标：能够掌握化妆的基础知识及基础技法，对妆面奠定基础。
- 3、价值目标：通过对化妆的审美价值以及中国传统文化的认知培养学生民族文化自豪感、认同感，建立完善审美观；通过课后分小组进行视频资料观摩、学习、训练，并将学习成果进行课堂展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标3、4。

【重点】化妆工具的保养

【难点】各种化妆工具的应用

§ 1.1 常用化妆工具的种类

1学时

§ 1.2 常用化妆工具的保养

0.5 学时

第二章 了解自己的五官

【教学目标】

- 1、知识目标：了解面部结构。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：熟悉脸型美的标准，对脸型的修饰。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握皮肤的种类和属性。

【难点】肤质的类型与状况和各种化妆品的运用。

§2.1 面部结构

1 学时

§2.2 肤质肤色

1 学时

第三章 了解化妆品和化妆工具

【教学目标】

- 1、知识目标：了解化妆品和化妆工具；支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握化妆品的选择和运用，支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过了解化妆品的种类，学生能够清楚的认识自己适合的化妆品，为以后的化妆课程打下基础。

【重点】粉底的选择，化妆工具的选择。

【难点】不同类型面部的化妆品的选择，以及安全选择化妆品。

§3.1 化妆品的选择

1 学时

§3.2 化妆工具的选择

1 学时

第四章 眉毛的修饰

【教学目标】

- 1、知识目标：了解眉毛的作用，提升审美内涵、训练价值；支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握眉毛的形状，了解眉毛需要的工具。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握不同眉形的设计来改变脸型的轮廓。

【难点】不同眉形体现不同的人物特点。

§4.1 化眉毛产品的选择。

1 学时

§4.2 眉形的设计和画法。

1 学时

第五章 腮红

【教学目标】

- 1、知识目标：不同脸型腮红的画法。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：描画腮红时需要注意的问题。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】化妆与素描，化妆与环境。

【难点】化妆与色彩，化妆与灯光。

§5.1 腮红颜色和质地的选择。1 学时

§5.2 腮红的画法。1 学时

第六章 眼睛的画法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解眼睛的形状。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：通过眼睛的修饰提升整体的审美。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握眼睛形状的调整。

【难点】眼袋和黑眼圈的修饰。

§8.1 眼睛的调整 1 学时

§8.2 眼影的画法 1 学时

第七章 唇的画法和修饰

【教学目标】

- 1、知识目标：了解口红的品牌 and 不同肤色适合的口红颜色。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握唇形的画法。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握画唇的工具和产品。

【难点】口红颜色的选择。

§8.1 口红的选择 1 学时

§8.2 唇的画法和修饰 1 学时

第八章 男性化妆的造型设计

【教学目标】

- 1、知识目标：了解男性化妆和舞台的搭配。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：男性的五官特征。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】了解男性化妆粉底色号的选择。

【难点】男性发型的设计。

§8.1 男性化妆的步骤和化妆技巧。2学时

§8.2 男性发型的设计2学时

第九章舞台妆

【教学目标】

- 1、知识目标：了解舞台妆和生活妆的区别，提升审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握舞台妆的色彩搭配与环境需求。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4。

【重点】掌握影视舞台妆和演出舞台妆的区别，以及舞台化妆造型的用具。

【难点】熟练掌握各类影视妆的特点，并能独立完成各种妆面的描写。

§8.1 舞台化妆的概念。1学时

§8.2舞台化妆造型的目的。1学时

§8.3舞台化妆用具的选择。1学时

§8.4 电影化妆。1学时

§8.5 电视化妆。1学时

§8.61学时

第十章 生活妆

【教学目标】

- 1、知识目标：了解化妆的基础知识，提升审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：以美为前提，通过扬长避短的作用，达到完美的视觉效果。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握女性内在和外在的修饰。

【难点】利用化妆品和化妆工具以及化妆技法在面部进行修饰和矫正，内在的气质和外在的形象完美的结合。

§8.1 化妆的工具选择。	1学时
§8.2 化妆的步骤。	1学时

第十一章 中老年妆

【教学目标】 1、知识目标：了解中老年妆的意义，提升审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。 2、能力目标：根据环境的需求去创造和发挥。支撑课程目标2。 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4 【重点】掌握中老年妆的要领。 【难点】色彩的运用。	
§8.1 化妆品的选择	1学时
§8.2化妆的技法及发型的搭配	1学时

第十二章 卸妆的方法

【教学目标】 1、知识目标：了解卸妆的方法和小窍门以及学习目的。支撑课程目标1。 2、能力目标：掌握卸妆的重要性。支撑课程目标2。 【重点】掌握卸妆的产品。 【难点】掌握卸妆的正确步骤和技法。	
§8.1 了解卸妆的品牌以及功效。	1学时
§8.2 掌握卸妆的步骤。	1学时

第十三章 色彩学

【教学目标】 1、知识目标：了解色彩的重要要素和色彩的关系。提升审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标1。 2、能力目标：掌握色彩与化妆造型的重要关系。掌握支撑课程目标2。 【重点】掌握色彩的搭配要领。 【难点】色彩的纯度和色性。	
§8.1 色彩分类。	1学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主，并适时通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿实践训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到化妆规律。

4、充分利用网络资源，了解所学妆容，充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国化妆简史	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确运用化妆技法。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解化妆的基本概念，提升审美价值。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、

课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 10%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

2、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	25	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

（1）《毛戈平化妆艺术》浙江人民出版社，2000 年。

（2）《化妆色彩设计课堂》中国广播电视出版社，2002 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	非常了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。	较为了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。	基本了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。	初步了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。	未能了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。
课程目标 2	非常了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。	较为了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。	基本了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。	初步了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。	未能了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。
课程目标 3	通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。	通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。	基本通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。	初步通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。	未能通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：张丽

审核人：艺术学院教学委员会

《合唱音乐赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：合唱音乐赏析，英文名称：Choral Music Appreciation

课程编码：0602ZY040

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：周栩丞 **课程组成员：**

二、课程简介

合唱是指集体演唱多声部声乐作品的艺术门类，常有指挥，可有伴奏或无伴奏。它要求单一声部音的高度统一，要求声部之间旋律的和谐，是普及性最强、参与面最广的音乐演出形式之一。人声作为合唱艺术的表现工具，有着其独特的优越性，能够最直接地表达音乐作品中的思想情感，激发听众的情感共鸣。声部的数量没有规定，一般有四个声部。多为男高音区，男中低音区，女高音区，女中低音区。

本课程就是以音乐表演本科的学生为教学对象，课程内容以赏析合唱音乐为主，并拓展合唱音乐的相关知识，如合唱音乐的起源、发展、形式、历史、相关人物等等，通过讲解相关的合唱知识，带着他们了解合唱音乐，使学生们能够感受合唱音乐所带来的魅力，更深刻的理解合唱音乐。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

以讲解合唱知识为核心，赏析合唱作品为载体，让学生分小组演唱一首合唱作品为基石，融实践性、艺术性、知识性为一体。本课程要求学生了解合唱音乐，通过正确认识合唱音乐的相关知识，以及对合唱作品的赏析，培养学生对合唱的热爱，掌握与合唱相关的基础知识，树立正确的音乐赏析能力以及正确的艺术观。

2、具体目标

课程目标 1：

了解并掌握基本的合唱音乐审美相关知识。

课程目标 2:

了解并掌握基本的合唱音乐能力

课程目标 3:

通过了解音乐合唱发展历程，理解和尊重文化艺术多样性，培养人文主义情怀；通过赏析音乐大家的合唱作品，感受他们融入在作品中的情感，树立正确的价值观与人生观。

课程目标 4:

培养学生的学习能力，教师和学生共同合作学习演唱几首合唱作品，让学生能够身临其境的体会到合唱所带来的魅力；同时让学生分小组完成一首合唱作品，自行组织排练，并在课堂上对每个小组进行一些建议，最后在期末进行展示。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	2.2 熟练掌握合唱音乐的赏析能力。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握合唱音乐的基本理论、基础知识及相互之间的配合意识； 3.1 具有独立研习、赏析合唱作品的能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力。	课程目标 2
人文情怀	3.良好的合作意识，不以自我为中心；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 3
综合育人	1.1 培养学生的思想修养，树立正确的人生观、价值观； 4.1 具有一定的科学研究和赏析能力；在课堂中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一课 合唱的 基本知 识	第二课 合唱的 基本知 识 2	第三课 合唱作 品赏析 1	第四课 合唱作 品赏析 2	第五课 合唱作 品赏析 3	第六课 合唱作 品的学 习 1	第七课 合唱作 品的学 习 2	第八课 合唱作 品的展 示
课程目标								

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3		L			M	M	M	M
课程目标 4		L	L		M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《合唱音乐赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	合唱的基本知识	2	10
第二课	合唱的基本知识 2	2	10
第三课	合唱作品的赏析 1	4	20
第四课	合唱作品的赏析 2	4	20
第五课	合唱作品的学习 1	4	20
第六课	合唱作品的学习 2	4	20
第七课	合唱作品的展示 1	6	30
第八课	合唱作品的展示 2	6	30
合计		32	160

第一课 合唱的基本知识

【教学目标】

- 1、知识目标：讲解合唱相关的基本知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确授课形式；同时了解学生的综合能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：合唱发声质量提升。支撑课程目标3。

【重点】了解学生学习经历与演唱程度。

【难点】明确学习与训练目标，训练计划。

§1.0 沟通交流 入校前学习情况	0.5学时
§1.1 专业展示 演唱实际水平与能力	0.5学时
§1.2 明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	1学时
§1.3 对合唱的理解	1学时

第二课 合唱的基本知识2

【教学目标】

- 1、知识目标：了解合唱的起源、发展历史。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：按照规定速度完成合唱作品赏析。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过讲解合唱的相关历史及其发展使学生产生兴趣。支撑课程目标4。

【重点】合唱基本知识的讲解

【难点】合唱作品的讲解

§2.1 了解合唱的各个历史时期	0.5学时
§2.2 了解合唱作品	0.5学时
§2.3 了解合唱的形式	1学时
§2.4 布置课后作业：选取国内外任意一个时期的合唱作品进行赏析	1学时

第三课合唱作品的赏析1

【教学目标】

- 1、知识目标：讲解文艺复兴及巴洛克时期的作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：赏析作品。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱赏析能力的提升。支撑课程目标3。

【重点】文艺复兴及巴洛克时期的合唱发展

【难点】了解文艺复兴及巴洛克时期合唱音乐的风格

§3.1 文艺复兴巴洛克时期的背景	1学时
§3.2 文艺复兴巴洛克时期的作品	1学时
§3.3 赏析合唱作品	2学时

第四课 合唱作品的赏析2

【教学目标】

- 1、知识目标：讲解古典主义时期和浪漫主义时期的作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：赏析作品。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱赏析能力的提升。支撑课程目标3。

【重点】古典主义时期及浪漫主义时期的合唱发展

【难点】了解古典主义时期及浪漫主义时期合唱音乐的风格

§4.1 古典主义浪漫主义时期的背景	1学时
§4.2 古典主义浪漫主义时期的作品	1学时
§4.3 赏析合唱作品	2学时

第五课 合唱作品的学习1

【教学目标】

- 1、知识目标：学习合唱作品，保持音准节奏的正确。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】合唱作品学习

【难点】音准的控制

§5.1 合唱谱面的学习	1学时
§5.2 分声部对音准节奏的纠正	1学时
§5.3 完成合唱作品	2学时

第六课 合唱作品的学习2

【教学目标】

- 1、知识目标：学习合唱作品，保持音准节奏的正确。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：听辨准确。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：合唱综合能力提升。支撑课程目标3。

【重点】合唱作品的学习

【难点】音准的控制

§6.1 合唱谱面的学习	1学时
--------------	-----

§6.2 分声部对音准节奏的纠正	1学时
§6.3 完成合唱作品	2学时

第七课 合唱作品的展示1

【教学目标】	
1、知识目标：熟练掌握合唱作品的演唱。支撑课程目标2。	
2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。	
3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。	
【重点】合唱作品演唱的完整性	
【难点】合唱作品演唱的情感	
§6.1 分声部的练习	2学时
§6.2 全体练习	2学时
§6.3 全体演唱	2学时

第八课 初级曲目3

1、知识目标： 熟练掌握合唱作品的演唱。支撑课程目标2。	
2、能力目标：建立相互之间的配合意识形态。支撑课程目标1。	
3、价值目标：看、听、等多方位的演唱状态的形成。支撑课程目标3。	
【重点】音准的把握与节奏的准确对位	
【难点】合练时的整体把控	
§6.1 分小组的练习	2学时
§6.2 各小组的作品演唱	2学时
§6.3 对各小组作品的点评	2学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行合唱训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和

效率。

3、注重课后练习。课后练习是学习合唱特别重视的教学环节。学生必须通过自主练习谱面上的音准节奏并共同配合才能演绎完整音乐作品，从而实现合唱综合能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。声乐教学的核心是演唱音乐作品，将演唱技术与情感内涵融为一体才是合唱表演的理念和追求。

5、注重艺术实践，该课程在学期末将会进行舞台展示，用这样的方式进行考核实践性强、注重实际能力的培养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	合唱相关知识的掌握	平时成绩 期末考试
课程目标 2	有一定质量的完成各自声部的分谱	平时成绩
课程目标 3	有一定的配合意识及一定的默契程度	平时成绩
课程目标 4	发扬团队合作精神，不仅是在演奏过程中，在平时排练及舞台管理等多方位进行提高	平时成绩 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演唱。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 俞利佳.林放.林华《同声合唱练习曲集 进阶篇》，上海音乐学院出版社，2020 年

(2) 马革顺.《合唱与合唱指挥简明教程》，上海音乐学院出版社，2008 年.

2、参考书目：

(1)马革顺.《合唱学新编》，上海音乐学院出版社，2008 年.

备注：训练曲目有相当一部分为我院教师根据学生实际演奏水平自行改编的一些实用性很强的曲目。

九、课程学习建议

1、自主学习

能够积极主动的练习完成课堂分谱，并多关注与之相关的信息，包括一些权威网站或者小程序，又或者一些知名演奏家及团体的公众号。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后自发在一起练习探讨。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	音准、音色、节奏很好基本无一点偏差，准确率达到 95%以上，同时能够很好的表现作品内涵及其意境。	音准、音色、节奏好大部分基本无偏差，准确率达到 80%—95%，同时能有一定音乐表现力。	音准、音色、节奏较好大部分基本无偏差，准确率达到 70%—80%，可以较为顺利的完成自己的分谱。	能够做到音准、音色、节奏基本准确，准确率达到 65%—70%，基本能够完成自己声部的分谱。	未能够做到音准、音色、节奏基本准确，未达到准确率达到 65%—70%，无法独立完成自己声部的分谱。
课程目标 2	具备很好乐理基础，可以准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 90%，具备广泛的音乐作品储备，可以清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有明确的音乐风格意识。	具备较好乐理基础，可以较准确读谱并理解各种符号涵义，视唱演奏作品正确率达 80%，具备一定的音乐作品储备，可以较清晰口述乐器演变与艺术发展过程，具有较明确的音乐风格意识。	具备一定的乐理基础，读谱能力一般，视唱演奏作品正确率达 70%，了解本专业经典代表作品，可以粗线条口述乐器演变与艺术发展历程，具有一定的音乐风格意识。	具备运用乐理知识读谱的初级能力，视唱演奏作品正确率达 60%，了解本专业经典代表作品 5 首及以上，可以模糊口述乐器演变与艺术发展历程，具有基本的音乐风格意识。	没有乐理基础，读谱正确率不达 60%，视唱演奏作品正确率不达 60%，不了解本专业经典代表作品，无法口述乐器演变与艺术发展历程，不具有音乐风格意识。
课程目标 3	有很好的配合意识和控制能力，可以很好的与他人配合完成作品内容，对作品有很好的理解。	有较好好的配合意识和控制能力，可以较好好的与他人配合完成作品内容，对作品有一定的理解。	有一定的配合意识和控制能力，能够的与他人配合完成作品内容，对作品有部分自己的理解。	有配合意识和控制能力，但不能较好的与他人进行配合，对没有太多自己的看法与理解。	没有配合意识和控制能力，不能较好的与他人进行配合，对没有自己的看法与理解。
课程目标 4	具有极强的自律性，具有刻苦练琴、不畏困难的品质，有很好的团队精神。	具有较强的自律性，具有较为刻苦练琴、不畏困难的品质，有较好的团队精神。	具有一定的自律性，具有按时练琴、直面困难的品质，有一定的团队精神	自律性不强，练琴时间较少，面对困难不够坚定，缺少团队精神。	没有自控力，不能按时练琴，畏惧困难，无团队精神。

编写人：周栩丞

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴名作与演奏赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：钢琴名作与演奏赏析

英文名称：Appreciation of Piano Masterpieces and Performance

课程编码：0602ZY041

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演

0 课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、钢琴基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：李莉

二、课程简介

《钢琴名作与演奏赏析》是音乐学专业选修课程。钢琴音乐是音乐艺术领域中一个极为重要的组成部分。本课程主要讲授欧洲为主体的西方钢琴音乐的作曲家和代表作品，内容涵盖巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期及印象主义时期到二十世纪的钢琴音乐文化发展概况。通过介绍各阶段的代表作家，倾听他们的作品，更有助于了解各时期的音乐风格特点。

该课程是综合性较强的音乐学基础学科，需要掌握一定的音乐基本乐理知识。要求学生学习该课程后，掌握不同历史时期的钢琴音乐风格特点、著名作曲家及其代表性作品；具备鉴赏不同历史时期著名钢琴音乐作品的审美能力；树立辩证唯物主义和历史唯物主义的历史观、价值观。为学生毕业后从事音乐教学、音乐科学研究和音乐实践活动打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《钢琴名作与演奏赏析》着眼于钢琴音乐历史发展演变。通过本课程的学习，使学生掌握西方钢琴音乐历史的基本概念，了解不同历史时期的重要音乐史实、风格特点、重要作曲家及其代表作品，培养学生对音乐作品的审美鉴赏能力，了解本学科和其它音乐分支学科之间的联系，树立正确的历史观，为学习后续专业课程打下坚实的音乐理论基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解西方主要作曲家及其钢琴作品；了解西方钢琴主要体裁形式；了解各个不

同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品；构建较为完备的钢琴音乐基础知识体系。

课程目标 2：能够理解钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；能够对著名钢琴作品艺术特征具有深入的理解；培养学生具有较强的艺术理解能力和分析能力；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。

课程目标 3：能够分析鉴赏重要的钢琴音乐作品，对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；能运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题。培养学生逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行音乐作品讨论、分析、整理分析结果，并形成曲式作品分析文章，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的人际关系，同时提升写作能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。 8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	H	H	H	M	L	H
课程目标 3			H	H	H	L	L	H
课程目标 4			M	M	L	L		M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴名作与演奏赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	钢琴音乐发展简史	2	4
第二章	巴洛克时期的键盘音乐	2	6
第三章	古典主义时期的钢琴音乐	6	6
第四章	浪漫主义时期的钢琴音乐	8	10
第五章	19 世纪俄罗斯的钢琴音乐	4	6
第六章	19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐	2	2
第七章	20 世纪法国印象主义的钢琴音乐	2	4
第八章	20 世纪（印象主义以后）的钢琴音乐	2	2
第九章	中国钢琴音乐的产生与发展	2	2
合计		32	42

第一章 钢琴音乐发展简史

【教学目标】

- 1、知识目标：键盘乐器的构造与发音原理，键盘乐器的历史沿革。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解键盘乐器发展变化的历史，理解键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过键盘乐器形制的发展及其对音乐历史发展的影响，树立历史唯物主义世界观，人生观。支撑课程目标3。

【重点】掌握钢琴的发展演变历史。

【难点】键盘乐器性质变化对音乐历史发展的影响。

§1.1 概述	0.5 学时
§1.2 管风琴	0.25 学时
§1.3 古钢琴	0.25 学时
§1.4 钢琴	0.75 学时
§1.5 结语	0.25 学时

第二章 巴洛克时期的键盘音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解约·塞·巴赫的键盘音乐创作及其风格特点，了解约·塞·巴赫同时代的键盘音乐作曲家及其音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解约·塞·巴赫的键盘音乐创作及其风格特点，能够熟悉约·塞·巴赫同时代的键盘音乐作曲家的音乐创作及其与约·塞·巴赫风格的区别。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对约·塞·巴赫的键盘音乐的理解，培养复调音乐的审美能力与艺术价值判断能力。支撑课程目标3。

【重点】约·塞·巴赫的键盘音乐创作。

【难点】约·塞·巴赫的键盘音乐风格特点与艺术价值。

§2.1 巴洛克时期的整体风格概述及介绍巴赫。	0.5 学时
§2.2 欣赏《英国组曲》第三首，并按照谱例进行演奏示范及讲解。	1 学时
§2.3 简要介绍亨德尔与斯卡拉蒂的键盘音乐	0.5 学时

第三章 古典时期的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古典主义时期的社会历史背景与主要思潮，了解古典主义时期音乐风格的变化，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握古典主义时期键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对古典主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】古典主义时期重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】古典主义时期重要作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。

§3.1 约瑟夫·海顿作品欣赏并分析	2 学时
--------------------	------

§3.2 沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特作品欣赏并分析	2 学时
§3.3 路德维希·凡·贝多芬 作品欣赏并分析	2学时

第四章 浪漫主义时期的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解浪漫主义时期的社会历史背景与主要思潮，了解浪漫主义时期音乐风格的变化，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应理解浪漫主义时期的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握浪漫主义时期键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对浪漫主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】浪漫主义时期重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】浪漫主义时期重要作曲家的钢琴音乐风格特点。

§4.1概述	1学时
§4.2韦伯《邀舞》 欣赏与讲解	1学时
§4.3 弗朗兹·舒伯特作品介绍与讲解	1 学时
§4.4 门德尔松《无词歌》欣赏与讲解	1 学时
§4.5 弗雷德里克·肖邦作品欣赏与讲解	2 学时
§4.6 弗朗兹·李斯特作品欣赏与讲解	2 学时

第五章 19 世纪俄罗斯的钢琴音乐

【教学目标】

- 1、知识目标：了解19世纪俄罗斯的社会历史背景与主要思潮，了解19世纪欧洲民族乐派与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够理解19世纪音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对民族乐派键盘音乐的鉴赏与审美能力。思考民族乐派钢琴音乐的发展对我国钢琴音乐发展的借鉴意义。支撑课程目标3。

【重点】19世纪俄罗斯民族乐派重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】19世纪俄罗斯民族乐派作曲家的钢琴音乐风格特点。

§5.1柴科夫斯基，钢琴协奏曲等作品欣赏与讲解	1学时
-------------------------	-----

第六章 19 世纪欧洲民族乐派的钢琴音乐

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解19世纪欧洲民族乐派的社会历史背景与主要思潮，了解19世纪欧洲民族乐派与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解19世纪欧洲民族乐派的社会历史背景与主要思潮对音乐风格的变化影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解与把握19世纪欧洲民族乐派键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对民族乐派键盘音乐的鉴赏与审美能力。思考民族乐派键盘音乐的发展对我国键盘音乐发展的借鉴意义。支撑课程目标3。
- 【重点】19世纪欧洲民族乐派重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】19世纪欧洲民族乐派作曲家的键盘音乐风格特点。
- §6.1挪威钢琴民族乐派，欣赏格里格的钢琴作品与风格

1学时
- §6.2 西班牙民族乐派

1 学时

第七章 20 世纪法国印象主义的钢琴音乐

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解20世纪法国印象主义的社会历史背景与主要思潮，了解20世纪法国印象主义与浪漫主义音乐的关系，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解与把握20世纪法国印象主义键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的欣赏，培养对20世纪法国印象主义键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。
- 【重点】20世纪法国印象主义重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】20世纪法国印象主义作曲家的键盘音乐风格特点及在作品中的具体表现。
- §7.1 克洛德·德彪西

1 学时
- §7.2 莫里斯·拉威尔

1 学时

第八章 20 世纪（印象主义以后）的钢琴音乐

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解20世的社会历史背景与主要思潮，了解20世纪音乐风格的多元化发展，了解本时期重要作曲家的键盘音乐创作。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解20世纪的社会历史背景与主要思潮对音乐风格多元化变化的影响，能够理解音乐风格变化在重要作曲家的键盘音乐作品中的表现。能够理解20世纪键盘音乐的风格特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对本时期重要作曲家经典作品的认识与理解，培养对20世纪键盘音乐的鉴赏与审美能力。支撑课程目标3。

【重点】20世纪重要作曲家的键盘音乐创作。

【难点】传统的音乐审美习惯的改变。

§8.1 表现主义 1 学时

§8.2 新古典主义 1 学时

第九章 钢琴音乐在中国的发展

【教学目标】

1、知识目标：了解中国钢琴音乐创作的基本情况。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够认识理解钢琴艺术在中国的发展及其与中国文化的关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：思考钢琴艺术在中国的发展及其与社会历史背景的关系，增强民族自信。支撑课程目标3。

【重点】中国钢琴音乐的创作。

【难点】传统与创新的平衡。

§9.1 1949年以前的钢琴音乐 1 学时

§9.2 1949年以后的钢琴音乐 1 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地掌握音乐美学学科基本概念与重要历史观点，把握音乐艺术实践活动的基本原理，从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中审美问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3. 注重知识的灵活应用，深入理解音乐美学思想历史的发展演变，把握各个历史时期的重要音乐思想观点，利用这些基础知识来深入理解著名音乐作品的深刻思想内涵和音乐艺术的美学特点，在鉴赏著名音乐作品的实践活动中提高音乐修养和艺术审美能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 2	运用基本概念、基本原理、基本特征、基本分析方法，独立分析实际音乐作品	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品实例，阐述中华民族优秀文化历史，增强学生民族文化自信，通过对作品背景以及作曲家的艰辛创作历程的讲解，激发学生民族自豪感和爱国情怀	分组协作、总结汇报
课程目标 4	运用曲式学知识，互相协作分析并解决学习中遇到的困难和问题。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、总结汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括任务单与课堂讨论（占比 10%）、课后作业（占比 5%）、总结汇报（占比 5%）等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		总结汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	70	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4			20	40%			50	60%

课程目标达成度计算方法：

- （1）.课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1.教材：周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 北京：人民音乐出版社，2003 年.

2.参考书目：

[1] 唐纳德杰格劳特. 西方音乐史 [M] . 北京：人民音乐出版社，1996.

[2] 余润洋. 西方音乐通史 [M] . 上海：上海音乐出版社，2001.

[3] 赵晓生. 钢琴演奏之道(第三版) [M] . 上海：上海音乐出版社，2007.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握西方主要作曲家及其钢琴作品；熟练掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；充分了解中国著名钢琴音乐作品。	充分了解西方主要作曲家及其钢琴作品；熟练掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品。	比较了解西方主要作曲家及其钢琴作品；较好掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；比较了解中国著名钢琴音乐作品。	了解西方主要作曲家及其钢琴作品；掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；了解中国著名钢琴音乐作品。	不了解西方主要作曲家及其钢琴作品；不掌握各个不同时期钢琴音乐的风格特点；不了解中国著名钢琴音乐作品。
课程目标 2	熟练掌握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；充分把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	充分把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；充分把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	比较熟练掌握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；比较了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。	不能把握钢琴艺术与风格演变发展的发展历史；不能把握本专业及相关学科的理论前沿、发展动态。
课程目标 3	对钢琴音乐艺术实践有很强的音乐审美及鉴赏能力；高度具备从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有较强的音乐审美及鉴赏能力；充分具备运用从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有基本的音乐审美及鉴赏能力；基本具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。	对钢琴音乐艺术实践有一定的音乐审美及鉴赏能力；不具备运用相关知识，从事一般性科学研究及创新工作，解决工作实际问题能力。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：李莉

审核人：艺术学院教学委员会

《器乐名作与演奏赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：器乐名作与演奏赏析

课程英文名称：Appreciation of Musical Instruments Masterpieces and Performance

课程编码：0602ZY042

学 分：2

总学时/理论：32/32

适用专业：音乐学（师范）、音乐表演

课程性质：专业选修课

先修课程：基础乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：孙鹏飞

课程组成员：薛睿韬、李莉、黄燕、齐瑜

二、课程简介

《器乐名作与演奏赏析》是音乐学（师范）与音乐表演专业一门选修课程。该课程以审美为主旨，以古今中外优秀的音乐作品为媒介，内容涉及不同音乐体裁、不同风格、不同时期的经典音乐作品。在音乐赏析的过程中，结合与审美相关的音乐美学、音乐心理学知识展开教学，以期达到提高学生音乐审美能力的宗旨。该课程注重个性化教学并因材施教，将音乐作为一种文化，提高学生的音乐审美能力，同时将中外音乐作品作为一扇了解世界文化的独特窗口。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

器乐名作与演奏赏析课教学目的是通过欣赏经典的音乐作品，了解音乐的背景，理解音乐语言，掌握音乐的基本规律，感受音乐的内在精神，在音乐欣赏中不断探求音乐的真谛，丰富音乐素养，提高审美情趣，引导学生打开欣赏音乐之门，从而更深层次的理解音乐的内涵，培养高尚的情操和品格，为后续的中国音乐史与名作欣赏、西方音乐史与名作欣赏等课程打下良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从历史文化、政治思想、经济发展、音乐生态、地域特色等角度培养学生树立正确的人文价值观、艺术审美观、文化传承意识和社会责任感，正确认识中西方音乐文化，同时增强我国传统音乐文化的认知，深刻认识到中华传统音乐文化的多姿多彩和博大精深。

课程目标 2：掌握中西方音乐文化各个时期的史实概况、艺术流派、美学思想、风格特点、代表人物、经典作品等。

课程目标 3：掌握鉴赏音乐的方法，运用跨学科知识学习方法，形成历时与共时、时间与空间、传统与现代、人文与自然相结合的鉴赏路径。

课程目标 4：掌握音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的分析能力，并且具备从事基础审美教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握音乐学的基本知识、基本方法及技能，接受科学思维和音乐学研究方法的训练，能立足音乐学思想和方法深入把握音乐学知识体系的发展历史、前沿动态、未来前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解音乐学与其它艺术学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际音乐问题进行多艺术领域的综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解音乐学在学生世界观的形成、品格的塑造、综合素养的提升等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合音乐课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
	8.2 具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

	课 程 内 容	音 乐 欣 赏	声 乐 艺 术	中 国 民 歌	外 国 民 歌	中 国 戏 曲	中 国 民 族 典	外 国 经 典	中 国 民 间	西 方 乐 器	中 国 民 族	外 国 交 响
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

课程 目 标	基 础 知 识					歌 剧	歌 剧	乐 器		交 响 乐	乐
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	H	L	M	M	H	L	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	M	L	H	L	M	L	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

本课程的教学方式采用教授讲授与多媒体欣赏相结合，教学安排分为三部分：基础知识、基本理论和方法、基本技能。

（一）基础知识

了解中西方各时期的艺术流派、美学思想、风格特点、代表人物、经典作品。

（二）基本理论和方法

以欣赏经典音乐作品为主，着重培养学生对音乐作品的艺术感受、理解和审美体验。鼓励学生积极参与教学过程，通过对学生现场演唱进行指导等方式，激发学生学习音乐的兴趣和热情。充分利用多媒体和各种现代化教学手段，最大限度地强化学生的听觉审美感受。教学形式多样化，除课堂教学外，可通过开展丰富多彩的课外音乐欣赏活动，如举办音乐欣赏讲座、组织学生听交响音乐会等，使音乐欣赏课程取得更佳效果。

（三）基本技能

掌握欣赏音乐的基本方法，了解音乐的基本常识，提高审美意识与艺术素养。

（三）课程教学的重点及难点

重点在于赏析，对中西方同类型音乐从文化差异和文化融合的角度比较与整合分析音乐作品的文化内涵；难点在于经典音乐作品在中西方各个时期发展演变中所呈现的特殊意义的理解。

1、课堂理论教学内容与学时安排

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
----	----	------	-------------------------

音乐欣赏基础知识	一、音乐语言 二、音乐语言的内部结构 三、怎样欣赏音乐	2	6
声乐艺术	一、人声的分类 二、声乐作品的体裁 三、声乐作品的表演形式	2	4
中国民歌	一、山歌 二、小调 三、号子	4	8
外国民歌	一、亚洲 二、非洲 三、欧洲 四、美洲 五、大洋洲	2	4
中国戏曲	一、京剧 二、越剧 三、评剧 四、黄梅戏 五、豫剧 六、秦腔 七、楚剧 八、汉剧 九、荆州花鼓戏 十、荆河戏	3	6
中国民族歌剧	一、白毛女 二、小二黑结婚 三、刘胡兰 四、洪湖赤卫队 五、刘三姐 六、玉鸟“兵站” 七、长征 八、原野 九、兰花花 十、赵氏孤儿	4	8
外国经典歌剧	一、卡门 二、茶花女 三、图兰朵 四、托斯卡 五、蝴蝶夫人 六、费加罗的婚礼 七、塞维利亚的理发师 八、魔笛 九、蝴蝶夫人 十、艺术家的生涯	3	6
中国民间乐器	一、古琴	4	8

	二、古筝 三、琵琶 四、笙 五、笛子 六、唢呐 七、扬琴 八、二胡 九、京胡 十、鼓		
西方乐器	一、钢琴 二、手风琴 三、小提琴 四、大提琴 五、小号 六、圆号 七、古典吉他 八、长笛 九、萨克斯 十、马林巴	3	4
中国民族交响乐	一、春江花月夜 二、紫竹调 三、金蛇狂舞 四、翠湖春晓 五、步步高 六、春节序曲 七、彩云追月 八、花好月圆 九、红旗颂 十、梁祝	3	6
外国交响乐	一、莫扎特第四十交响曲 二、贝多芬第三交响曲 三、贝多芬第五交响曲 四、贝多芬第九交响曲 五、德沃夏克第九交响曲 六、普罗科菲耶夫《彼得与狼》 七、柏辽兹《幻想交响曲》 八、柴可夫斯基第六交响曲 九、舒伯特《未完成的交响曲》 十、舒曼第四交响曲	2	4
合计		32	64

六、课程教学基本方法

课堂讲授中要重点对基本概念、基本方法的讲解;采用启发式教学,培养学生思考问题、分析问题和解决问题的能力;引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;增加

讨论课，调动学生学习的主观能动性；注意培养学生提高利用标准、规范及手册等技术资料的能力。讲课要联系实际并注重培养学生的创新能力。在教学中采用多媒体和各种现代化教学手段，以确保在有限的学时内，全面、高质量地完成课程教学任务。

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以欣赏为主，结合 PPT 展示、视频或音频播放完成授课内容；课后，通过聆听同类型的经典音乐作品加强学生对音乐作品内涵与价值的理解，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT 汇报等方法完成。

该课程以中西方经典音乐作品为核心，以音乐史与传统音乐学为理论基础，注重学生在学习过程中掌握鉴赏分析中西方各个时期经典音乐作品的方法和路径，培养学生独立开展案例分析、思维创新等能力，形成良好的文化观、价值观、审美观。

1、课堂讲授

主要采取讲授、音频听辨、视频教学。

2、案例分析

选取中西方经典音乐作品与代表性音乐家创作思想进行分析。

3、讨论分析与论文撰写

结合音乐史料文献、文物、音响、影响等，对相关材料进行师生讨论，并撰写相关论文。

4、汇报答辩

学生根据兴趣建立小组，通过合理分工制作选题 PPT 和撰写论文，由教师组进行答辩评判。

七、考核及成绩评定方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论、基本方法、基本路径	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT 汇报
课程目标 4	正确的哲学观点与生活态度，理论联系实际的科学态度。	小论文、分组协作+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试以论

文答辩形式完成。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3	20	60%					50	40%		
课程目标 4	40	50%					50	20%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

1、教材：康玲. 中国传统音乐欣赏与实践[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2013.

2、参考书目：

[1] 苏丽. 中国民间音乐欣赏[M]. 济南：山东人民出版社，2015.

[2] 钱国桢. 中国曲艺音乐作品分析[M]. 天津：百花文艺出版社，2018.

[3] 李贞华. 音乐名作欣赏[M]. 天津：百花文艺出版社，2019.

[4] (美) 艾伦·科普兰，曹利群译. 如何听懂音乐[M]. 天津：百花文艺出版社，2017.

[5] 叶沃，蔡若愚. 中国音乐欣赏[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2016.

[6] (美) 约瑟夫·马克利斯，克里斯廷·福尼，徐康荣译. 北京：人民音乐出版社，2010.

3、网上资源：<https://www.icourse163.org/spoc/course/GDY157-1451559177?tid=1452048470> 齐鲁师范学院器乐名作演奏与赏析慕课

九、课程学习建议

1. 自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2. 小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3. 研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐知识体系。	较为熟练掌握中西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐知识体系。	基本熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐知识体系。	初步熟练掌握西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法，构建较为完备的音乐知识体系。	未能熟练掌握中西方音乐历史脉络和文献研究的基本知识、基本原理、基本方法。
课程目标 2	对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品具有很好的理解能力，很好把握中西方经典音乐作品研究的学科发展前沿。	具备较好的对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品理解能力，较好把握中西方经典音乐作品研究的学科发展前沿。	具备一定的对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品具有很好的理解能力，对中西方经典音乐作品研究的学科发展前沿有基本了解。	初步具备对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品具有很好的理解能力，对中西方经典音乐作品研究的学科发展前沿有一些了解。	未具备对中西方音乐的历发展史、艺术流派、意识形态、艺术特征、文化价值、代表人物、经典作品具有很好的理解能力。
课程目标 3	具备很扎实的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备较完备的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	具备一定的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	初步具备一定的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。	未具备一定的音乐鉴赏方法，具有分析研究中西方音乐文化历史具体问题的能力，具有创新意识、自学能力、研究能力。
课程目标 4	能够对中西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有深刻的音乐观念认识与价值判断。	能够对中西方音乐文化和经典作品进行深入的理论研究，具有正确的音乐观念认识与价值判断。	能够对中西方音乐文化和经典作品进行理论研究，具有较为正确的音乐观念认识与价值判断。	能够对中西方音乐文化和经典作品进行理论研究，具有一定的音乐观念认识与价值判断。	不能够对中西方音乐文化和经典作品进行理论研究与价值判断。

编写人：孙鹏飞

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐名作与名作赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐名作与演唱赏析，英文名称：The Vocal Music Works and Vocal Appreciation

课程编码：0602ZY043

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：声乐、乐理、曲式、中西方音乐史、民族民间音乐概论

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋 **课程组成员：**

二、课程简介

声乐名作与演唱赏析是针对音乐表演本科专业开设的专业选修课程，该课程是通过对古、今、中、外声乐作品的欣赏和不同演唱者对作品处理的方式与方法；对其声乐作品的历史背景、文化氛围以及演唱技巧，表现形式的分析，加深对声乐发展过程、演唱技法演变地了解。通过对作品的了解与赏析储备声乐名作与演唱赏析的重要理论知识，丰富学生对声乐作品的理解与分析和提高演唱赏析的艺术鉴赏能力。

其内容包括：音乐的表现特征与欣赏心理；音乐的表现要素、手法和结构；多元音乐文化与音乐功能多元化；音乐的风格和流派；人声的分类、演唱形式和风格；中国民歌和民间歌舞音乐、外国民歌；声乐体裁。

本课程培养学生用基础学科的认知构建声乐作品的综合鉴赏分析能力的思维方式，以及演唱形式和方法还有风格本质上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

声乐名作与演唱赏析是培养学生认知和情感体验的意象表现，以及关于艺术对象特征分析，由诸多要素所构成的完整形象的整体性把握，是一种主动积极的艺术审美体验。本课程要求学生对艺术对象形式的感知，能够激发更为复杂的艺术心理活动，从而进一步达到对其内在精神和丰

富生动的情感表现，艺术形象内涵结构的深刻体验和理解。

2、具体目标

课程目标 1：理解音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。

课程目标 2：能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力能有效的运用到演唱或艺术创作中。

课程目标 3：通过声乐名作鉴赏的认知，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，培养学生勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握作品鉴赏的基本知识、基本方法，接受作品鉴赏思路和研究方法的训练，能够立足基础分析、创新思维和方法深入把握作品鉴赏知识体系在实际艺术创作中的应用。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解声乐艺术作品鉴赏等领域的相关性以及与社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际艺术创作的综合分析与探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解声乐作品艺术审美的育人价值及其独特的育人途径和方法，能够有机结合作品鉴赏提升学生的艺术素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的创新观念和艺术技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章

课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M			L	M
课程目标 3	M	M	M		L		L
课程目标 4		L					

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐名作与演唱赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	音乐的表现特征与欣赏心理	2	4
第二章	音乐的表现要素手法和结构	2	4
第三章	多元音乐文化与功能多元化	2	4
第四章	音乐风格和流派	6	8
第五章	人声的分类演唱形式和风格	2	4
第六章	中国民歌、民间、外国民歌	6	8
第七章	声乐体裁与歌剧	12	10
合计		32	42

第一章 音乐的表现特征与欣赏心理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音乐本质的问题，即音乐究竟表现什么的问题，了解音乐的基本表现要素包含音高、音强、音色、时值等；了解音乐的基本组织及结构特征包括节奏、节拍、旋律、和声、复调、调式与调性、配器等。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用基本概念认识激发人对于主客观现实的情感反映和体验；能运用音乐音响的特有运动形态来进行艺术审美与创作。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过音乐表现特征与欣赏心理的认知，培养思想境界高尚、良好艺术文化修养和

健康的艺术趣味的欣赏着；激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解音乐表现特征的基本概念。

【难点】音乐欣赏的功能性原理。

§1.1 关于音乐的本质	0.25学时
§1.2 音乐的纯形式特征及其欣赏	0.25学时
§1.3 音乐的抒情性特征及其欣赏	0.25学时
§1.4 音乐的描绘性特征及其欣赏	0.25学时
§1.5 音乐欣赏心理	1学时

第二章 音乐的表现要素手法和结构

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐的基本表现要素包括旋律、调式调性、和声、节奏节拍、速度、音强、音色、音区、织体；掌握音乐的常见表现手法和结构包括动机、主题、主题的常见表现手法、曲式结构；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用基本原理及概念提升自身的思维发展逻辑、情感表现方式和意义；作为欣赏者必须懂得一些音乐的表现要素、手段、结构和技巧。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过音乐表现要素手法和结构，了解和熟悉音乐语言，才会更加聚精会神聆听音乐，才会全身心的投入到艺术审美体验之中，不同时期和社会背景下的声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀；并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握音乐的基本表现要素。

【难点】音乐思维手段和表达方法的运用。

§2.1 音乐的基本表现要素 (旋律、调式调性、和声、节奏节拍、速度、音强、音色、音区、织体)	1学时
§2.2 音乐的常见表现手法和结构 (动机、主题、主题的常见表现手法、曲式结构)	1学时

第三章 多元音乐文化与功能多元化

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握多元音乐文化观；掌握音乐与社会劳动生产实践的关系，音乐与宗教、音乐与语言关系等；掌握民族音乐风格的形成与自然、历史、社会文化背景关系；掌握音乐的美育效

能，培养敏锐的审美感知能力、丰富高尚的感情、丰富的审美想象力；掌握音乐的实用功能包括音乐治疗、音乐在工业、商业中的运用等。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用多元音乐文化和功能性，从不同声乐作品中找到更为丰富和饱满的分析方向与思维能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过音乐文化与功能的多元化，在声乐作品中激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的建设做好准备。支撑课程目标3。

【重点】音乐审美的文化与民族关系。

【难点】理解音乐美育效能和实用功能的区别。

§3.1 多元音乐文化观	0.25学时
§3.2 音乐与民族生活	0.25学时
§3.3 音乐与民族特征	0.25学时
§3.4 音乐的美育效能	0.25学时
§3.5 音乐的实用功能	1学时

第四章 音乐风格和流派

【教学目标】

2、知识目标：理解音乐风格的多样性和一致性的区别；掌握中世纪和文艺复兴时期的音乐基本概况，了解巴洛克时期的音乐，抒情独唱、歌剧、清唱剧、康塔塔等；掌握古典时期的音乐；理解浪漫时期的音乐代表人物及作品风格。掌握20世纪的音乐中印象派、表现主义、新古典主义、十二音体系等；支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用音乐风格和流派找准声乐作品的创作风格与鉴赏分析方向。建立个人艺术观点、创作主张、个性气质等。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过不同时期风格的理解，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的建设做好准备。支撑课程目标3。

【重点】掌握各时期音乐基本风格。

【难点】理解音乐流派的划分问题。

§4.1 关于音乐风格	1学时
§4.2 中世纪和文艺复兴时期的音乐	1学时
§4.3巴洛克时期的音乐	1学时
§4.4 古典时期的音乐	1学时
§4.5 浪漫时期的音乐	1学时
§4.6 20世纪的音乐	1学时

第五章 人声的分类演唱形式和风格

【教学目标】

1、知识目标：理解人声的分类，抒情、花腔、戏剧女高音，女中音和女高音，抒情和戏剧男高音，男中音和男低音，童声；理解 声乐演唱形式包括独唱、齐唱、重唱、合唱等；理解声乐演唱方法和风格有美声唱法、民族唱法、通俗唱法等；支撑课程目标1。

2、能力目标：通过人声分类及演唱形式与风格的认知，能高效率分辨自身的声部问题、适合何种演唱风格的形式，培养学生对声乐认知的辩证唯物主义世界观。支撑课程目标3。

【重点】掌握人声的分类演唱形式。

【难点】歌唱风格的把握。

§5.1 人声的分类	0.5学时
§5.2 声乐演唱形式	1学时
§5.3 声乐演唱方法和风格	1.5学时

第六章 中国民歌、民间、外国民歌

【教学目标】

1、知识目标：掌握中国民歌、民间歌舞音乐、外国民歌的基本概念；掌握民歌的产生和一般特点；掌握汉族民歌的体裁特征；掌握中国少数民族民歌概念，包括蒙古族长调民歌、花儿、维吾尔族民歌、哈萨克族民歌等；掌握汉族民间歌舞例如秧歌、花灯、采茶、二人台等。掌握少数民族歌舞如藏族歌舞音乐、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族、等；了解外国民歌部分代表作品；支撑课程目标1。

2、能力目标：能对中国民歌、民间歌舞音乐、外国民歌的特点和体裁特征的人职责，具备较强的作品鉴赏能力。支撑课程目标2。

【重点】掌握各种民歌音乐的风格特征。

【难点】不同民歌风格的比较分析。

§6.1 中国民歌	2 学时
§6.2 中国民间歌舞音乐	2学时
§6.3 外国民歌	2学时

第七章 声乐体裁与歌剧

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握颂歌和抒情歌曲、叙事曲和表演唱、诙谐歌曲和讽刺歌曲、进行曲和舞蹈歌曲、群众歌曲和艺术歌曲、合唱和大合唱的基本概念；了解歌剧概述；掌握歌剧音乐的一般特点及作品欣赏。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能辨别不同体裁的声乐作品；能运用理论构架体系阐明作品分析结论。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过不同声乐作品实验案例分析，培养学生对艺术严谨认真的态度；通过查阅与声乐相关的艺术家的艺术素养和爱国情怀，并做PPT进行汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】声乐作品体裁认知

【难点】歌剧鉴赏

§7.1颂歌和抒情歌曲	1学时
§7.2 叙事歌曲和表演唱	1学时
§7.3 诙谐歌曲和讽刺歌曲	1学时
§7.4进行曲和舞蹈歌曲	1学时
§7.5 群众歌曲和艺术歌曲	1学时
§7.6组歌	0.5学时
§7.7合唱和大合唱	0.5学时
§7.8歌剧概述	1学时
§7.9歌剧音乐的一般特点及作品欣赏	5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与声乐作品相关的基本概念，从而学会运用相关知识解决创作和研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程是三年级学习的专业基础课程、对声乐作品的综合鉴赏分析能力要求较高，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的理论构架较为复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会多接触不同类型的声乐作品。充分应用理论构架的体系的认知，找到认知作品的多种方法。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与社会、经济、政治、文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料 料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念与基本原理（理论知识构架体系）	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概念、基本原理问题、解决问题的能力；理论知识在艺术创作和科学研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备很强的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	通过综合理论知识的认知结合作品展开鉴赏分析，采用分组讨论，要剧本团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系，共同协作集大智探讨分析。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂开卷考试

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		分组协作+ PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		

课程目标 4							50	60%	100	40%
--------	--	--	--	--	--	--	----	-----	-----	-----

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《音乐欣赏》周世斌主编，西南师范大学出版社，2010 年。

2、参考书目：

- (1) 刘琳，声乐演唱艺术理论与经典作品鉴赏，中国纺织出版社，2017 年。
- (2) 罗杰凯米恩，听音乐 北京联合出版公司，2007 年。
- (3) 张豫宁，中国声乐艺术的流变与作品鉴赏，中国书籍出版社，2016 年。
- (4) 殷瑰娇，民族声乐艺术理论及作品就是，高等教育出版社，2013 年。
- (5) 赵凯华，音乐分析指南，上海音乐出版社，1998 年。

3、网上资源：

https://www.bilibili.com/video/BV1px41127Bx/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.16

音乐鉴赏，周海宏

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。	较为熟练掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。	掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。	初步掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。	未能掌握音乐表现基本特征、要素、风格、流派、体裁构建较为完备的作品鉴赏分析知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力能有效的运用到演唱或艺术创作中。	具备较好的运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力较为有效的运用到演唱或艺术创作中。	具备一定的运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力有效的运用到演唱或艺术创作中。	具备初步的运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力初步有效的运用到演唱或艺术创作中。	未具备运用能够运用音乐鉴赏基本原理解决基本作品鉴赏的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过作品基础的鉴赏分析能力未能有效的运用到演唱或艺术创作中。
课程目标 3	具备很强的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严	具备较强的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严	具备一定的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，基本达到勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，	具备初步的的辩证唯物主义世界观；通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，初步达到勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，	不具备辩证唯物主义世界观；未能通过基础概念与鉴赏分析方法的构建，采用作品的比较分析法，不具备勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成

	肃的科学态度、严格的科学作风；通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	肃的科学态度、严格的科学作风；通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	形成严肃的科学态度、严格的科学作风；基本通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	形成严肃的科学态度、严格的科学作风；初步通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	严肃的科学态度、严格的科学作风；未能通过优秀声乐作品激发学生的民族自豪感和爱国情怀。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《戏剧表演与名作赏析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：戏剧表演与名作赏析，英文名称：Drama and music appreciation

课程编码：0602ZY044

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

二、课程简介

戏剧表演与名作赏析是针对本科音乐学专业的学生开设的，是专业选修课程。通过对戏剧作品的欣赏，使学生了解戏剧的常识，懂得如何去欣赏戏剧，如何塑造人物，如何参与舞台表演，提高学生的艺术欣赏水平，从而增强学生的审美能力。该课程选取古今中外戏剧名家名作，分析、阐述其艺术特色。其任务在对戏剧经典作品的赏析之中，基本掌握戏剧艺术的一般规律，了解名家名作，培养学生接触与欣赏戏剧艺术的兴趣及艺术感悟能力和初步的理论分析能力。

其内容包括：演员的总体素质；松弛与控制、注意力训练、信念与真实感、感受力与适应力训练、观察与模拟训练、形体语音表现力训练；体验与体现的统一；行动是表演艺术的基础；创作方法的基础训练；分析剧本角色；角色构思；角色的体现；排练各阶段分析；戏剧明做的鉴赏分析等

本课程培养学生深入思考、分析的兴趣，把理论探讨和具体戏剧作品的赏析相结合，把课堂上的理论知识和戏剧观摩、创造性的分析相结合，从而能够提高分析、评论和赏析戏剧作品的能力。学好该课程，为学生毕业后从事音乐舞台表演内工作和弘扬优秀戏剧传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

戏剧表演与名作赏析主要是使学生了解戏剧的常识，懂得如何去欣赏戏剧，如何塑造人物，如何参与舞台表演，从而提高学生的艺术欣赏水平，从而增强学生的审美能力。该课程选取古今

中外戏剧名家名作，分析、阐述其艺术特色。其任务在对戏剧经典作品的赏析之中，基本掌握戏剧艺术的一般规律，了解名家名作，培养学生接触与欣赏戏剧艺术的兴趣及艺术感悟能力和初步的理论分析能力。从而能最终能掌握戏剧的四要素剧本、演员、观众、剧场之间的联系。为毕业后从事音乐或戏剧表演类教学、科研工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。

课程目标 2：能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。

课程目标 3：通过戏剧表演基础理论的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与不同时期的戏剧作品及创作者生平的介绍，培养学生精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握戏剧表演的基本知识、基本表演方法，接受科学思维和表演研究方法的训练，能够立足戏剧角度和表演人物塑造的深入把握戏剧表演知识体系的前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解戏剧与表演学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实际人物塑造和表演问题进行综合分析与探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解戏剧表演的价值及其作品鉴赏的方法，能够有机结合表演训练教学提升学生的艺术创作素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	M	M	M
课程目标 4	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《戏剧表演与名作赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	基础训练篇	14	16
第二章	角色创造篇	8	10
第三章	中国戏剧名作	10	12
合计		32	38

第一章 基础训练篇

【教学目标】

- 1、知识目标：了解创作者演员的素质，了解演员创作素质的训练类别；了解何为体验与体现的统一。复习并掌握行动表演艺术的基础；学习并理解关于创作方法的基础训练要求。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用表演的基础训练方法；感受戏剧角色中的艺术魅力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过表演艺术让观众从演员所创造出来的舞台人物形象中获得对于人生有益的启示，在艺术修养上有所提高最终能获得审美上的满足，同时也通过表演激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解演员基本素质和训练方法。

【难点】基础训练方式与实践结合的思考。

§1.1 创作者——演员的素质	2学时
演员的总体素质、演员的创作素质	
§1.2 素质创作练习	4学时
松弛与控制	
注意力的训练	
想象力的训练	
信念与真实感	
感受力与适应力的训练	
观察与模拟的训练形体语言表现力的训练	
综合训练	
§1.3 体验与体现的统一	2学时
演员与角色关系	
内部与外部的关系	
§1.4 行动——表演艺术的基础	3学时
什么是行动	
行动的三要素	
行动与规定情境	
形体性动作与言语动作	
行动的过程	
行动中的交流与适应	
行动的速度与节奏	
行动与感觉	
§1.5 创作方法的基础训练	3学时
做什么的练习	
为什么的练习	
舞台行动与规定情境相互关系的练习	
事件与矛盾冲突的练习	

第二章 角色创造篇

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握剧本分析与角色分析；掌握运用角色构思感知生活体验；了解角色的体现的三阶段初级阶段、细排阶段、合成阶段的设计与训练；理解演员与观众的关系对舞台表演的重要性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用角色的创造思考剧本与角色之间的关系，达到角色最完美的体现。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过角色的构思与剧本的分析，在戏剧作品中感知人物性格、剧情矛盾冲突，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理角色和剧本相关联的文献资料，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握剧本、角色的分析与角色体现。

【难点】舞台表演中演员与观众的联系。

§2.1 分析剧本与角色	2学时
关于剧本分析	
关于角色的分析	
§2.2 角色的构思	2学时
生活体验	
演员主观上的作用于局限	
§2.3角色的体现	2学时
初排阶段	
细排阶段	
合成阶段	
§2.4 演员与观众	2学时

第三章 中国戏剧名作

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握丁西林与陈白尘戏剧作品及风格；掌握曹禺的生平创作及作品鉴赏分析；掌握夏郭沫若与田汉戏剧赏析，并了解相关作品中的戏剧人物和剧情冲突。掌握老舍生平及创作概况；理解探索剧、新现实主义戏剧与赏析；掌握相关戏剧作品的。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：能运用戏剧发展的历程感受戏剧作品创作的变化。能运用各作家的创作风格对其作品有很好的认知分析能力。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过各戏剧作品的欣赏与分析，激发学生的民族艺术情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的建设做好准备。支撑课程目标3。

【重点】掌握曹禺等人的生平创作风格，了解相关戏剧作品。

【难点】戏剧作品中人物、事件、矛盾冲突的表演分析。

§3.1 丁西林与陈白尘戏剧 2 学时

中国现代话剧的发展

丁西林《一只马蜂》、陈白尘《升官图》

§3.2 曹禺戏剧赏析 2 学时

曹禺的生平创作

《雷雨》、《日出》、《原野》

§3.3 夏郭沫若与田汉戏剧赏析 2 学时

《上海屋檐下》、《屈原》、《关汉卿》

§3.4 老舍戏剧赏析 2 学时

老舍生平及创作概况

《茶馆》赏析

§3.5 探索剧、新现实主义戏剧与赏析 2 学时

探索剧、新现实主义戏剧发展简介

《桑树坪记事》、《天下第一楼》

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受戏剧表演相关的基本知识体系内容，从而学会运用相关知识解决艺术鉴赏及创作研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的基础表演训练类别较多较为复杂，角色的创作理解较难，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的戏剧剧目较多；表演与人物塑造之间的练习要多实践和思考，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多表演知识点与生活、密切相关，因为艺术来源于生活，多体验多感受。而且要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	表演基本概念、戏剧鉴赏原理、基本方式	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用表演基本概念、戏剧基本原理、基本方式分析问题、解决问题的能力；理论知识在生产、生活和科学研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体表演案例事实，例如戏剧雷雨中的故事社会背景、人物关系、戏剧矛盾冲突体会作者的创作目的及艺术价值思考等等，体会艺术创作者的素养和爱国情怀，学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神以及辩证唯物主义世界观，形成严肃的科学态度、严格的科学作风。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	戏剧与表演对现代社会文明产生的影响、戏剧与表演的知识体系中如何理解其辩证关系和鉴赏的审美意义。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		分组协作+PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		

课程目标 4							50	60%	100	40%
--------	--	--	--	--	--	--	----	-----	-----	-----

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：梁伯龙著，戏剧表演基础，文化艺术出版社，2002 年。

2、参考书目：

- (1) 董健，马俊山，戏剧艺术十五讲，北京大学出版社，2012 年。
- (2) 威尔森，认识戏剧，四川人民出版社，2020 年。
- (3) 林克欢，戏剧表现的观念与技法，高等教育出版社，2018 年。
- (4) 河竹登志夫，戏剧概论，科学出版社，2018 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1b4411Z7xG?from=search&seid=8385226124522268777>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。	较为熟练掌握戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。	掌握戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。	初步掌握戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。	未能掌握理解戏剧表演的基本概念，构建较为完备的戏剧表演的知识体系。
课程目标 2	具备很好的能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；很好了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。	具备较好的能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；较好了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。	具备一定的运用能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；做好一定的基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解一定戏剧实际在表演中的的应用与关系。	具备初步的运用能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；初步做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；初步了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。	未具备运用能够运用戏剧表演的基本概念、四要素分析清楚再戏剧表演中演员与观众的相互依存是最为重要的；未具备做好基本素养训练的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；不了解戏剧实际在表演中的的应用与关系。
课程目标 3	具备很强的勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生很强的	具备较强的勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生较强的	具备一定的勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生一定的	具备初步的勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，激发学生初步的	不具备勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃严谨的的学习作风；通过中国戏剧名作的鉴赏，未激发学生的民族自

	民族自豪感和爱国情怀。	民族自豪感和爱国情怀。	民族自豪感和爱国情怀。	民族自豪感和爱国情怀。	豪感和爱国情怀。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《交响乐欣赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：交响乐欣赏，英文名称：Appreciation of the symphony

课程编码：0602ZY046 **学 分：**2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐学、音乐表演

课程性质：专业选修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳、西方音乐史

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄燕

二、课程简介

《交响乐欣赏》是专业选修课。通过本课程的学习，培养学生对交响音乐的兴趣和欣赏能力，了解交响音乐的基本知识，了解交响音乐的著名作曲家及其作品，提高学生素养和音乐欣赏品味。并能熟识交响音乐著名作曲家小传(作曲家生平、音乐贡献、作品风格、特点等)，并具有对交响音乐名曲赏析的能力(主题音乐记忆与听辨、曲式简要分析、名段欣赏等等)。了解西方交响音乐发展的历史脉络及历史事实,对于西方交响乐的产生和发展的各个历史时期要有逻辑性的掌握。弄清交响音乐的基本概念和一般的理论知识，对于交响乐的体裁形式、曲式结构以及各种交响乐体裁的演化要重点掌握。理解交响音乐著名作曲家的创作风格及创作背景，对于著名作曲家的生平、音乐贡献、作品风格等要有区别的掌握。掌握交响音乐作品的曲式结构及其主题音乐，对于交响音乐名曲能作简单的曲式分析;对于交响音乐名曲的主题音乐能记忆并辨别。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的设置目的是通过对西方音乐历史中的经典文献作简单的浏览、介绍和欣赏分析，让学生系统地、渐进地接触音乐，对不同历史时期、不同风格的音乐作品有较为清晰的感性认识，丰富学生对音乐历史和有关作曲家的创作思想等知识。同时，强调音乐审美的特殊性，阐明音乐艺术的特点和音乐美的规律，培养正确的音乐审美观念。从而提高和发展他们的音乐鉴赏和审美能力，开阔审美视野，为进一步的音乐学习奠定良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：“了解”交响音乐的含义以及交响乐队，以及各个时期交响乐的代表性人物，以及代表作。

课程目标 2：“理解”不同时期、不同派别交响乐的风格特点，以及各派别对交响乐的贡献、影响。

课程目标 3：“掌握”交响乐发展历史的脉络并让学生力求做到运用这些知识进行力所能及的音乐研究。

课程目标 4：本课程在教学过程中除了让学生了解与掌握交响乐的发展、代表风格与代表人物之外，音乐鉴赏也是非常重要的内容之一。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握交响乐的基本知识、基本理论，熟悉交响乐的体裁形式、代表人物及作品。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解交响乐的起源发展过程，交响乐乐队编制，交响乐在生活中的意义及作用。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 通过对交响乐作品的审美鉴赏，培养学生理论联系实际的工作态度，热爱生活、积极向上、精益求精的进取精神，进而培养学生的人生观、价值观和世界观；	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态；理解艺术的育人价值及育人途经和方法，用“大课程观”的教学视角逐步形成学生的科学艺术观。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M			L	M	
课程目标 3	M	M	M		L		M	
课程目标 4		L					L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《交响乐欣赏》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	认识交响乐及交响乐队	2	4
第二章	巴赫、亨德尔	2	4
第三章	海顿、莫扎特	6	10
第四章	贝多芬	6	10
第五章	舒伯特、门德尔松	2	4
第六章	舒曼、柏辽兹	2	4
第七章	民族乐派	10	20
第八章	19 世纪末 20 世纪初的交响乐	2	4
合计		32	56

第一章 认识交响乐及交响乐队

【教学目标】

- 1、知识目标：了解本课程的整体内容，学习本课程的目的和意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：弄清基本概念及各品种的艺术特征。支撑课程目标2。

【重点】交响乐队的组成、编制及各乐器音色

【难点】交响乐队的组成、编制及各乐器音色

§1.1 交响音乐的起源发展及结构0.5学时

§1.2 交响乐队的编制 1学时

§1.3 欣赏英国作曲家布立顿的《青少年管弦乐队指南》 0.5学时

第二章 巴赫、亨德尔

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解巴洛克时期交响乐的特点及代表人物。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】巴洛克时期交响乐特点及代表作品。

【难点】巴洛克时期交响乐特点及代表作品。

§2.1 巴洛克时期（1600—1750）音乐的特点0.5学时

§2.2 巴赫生平及代表作品《勃兰登堡协奏曲》

0.5学时

§2.3 亨得尔生平及代表作品《水上音乐》《焰火音乐》

1学时

第三章 海顿、莫扎特

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解古典主义时期交响乐的特点及代表人物。支撑课程目标1。

2、能力目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】古典主义时期交响乐特点及代表作品。

【难点】古典主义时期交响乐特点及代表作品。

§3.1古典主义时期（1750—1820）的音乐特点 2学时

§3.2 海顿生平及代表作品《告别》《惊愕》2学时

§3.3莫扎特生平及四十交响曲、四十一交响曲《朱庇特》一生的生活经历及音乐创作历程和重要音乐作品。 2学时

第四章 贝多芬

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解古贝多芬交响乐的特点及代表作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：代表作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】贝多芬标题交响乐欣赏。

【难点】贝多芬标题交响乐欣赏。

§4.1 贝多芬生平及突出贡献

1学时

§4.2 贝多芬《第三交响曲》（英雄）1学时

§4.3 贝多芬《第五交响曲》（命运）1学时

§4.4贝多芬《第六交响曲》（田园） 1学时

§4.5贝多芬《第九交响曲》（合唱）

2学时

第五章 舒伯特、门德尔松

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解早期浪漫主义时期交响乐的特点及代表人物。支撑课程目标1。

2、价值目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】早期浪漫主义交响乐欣赏。

【难点】早期浪漫主义交响乐欣赏。

§5.1 综述十九世纪前期及中期的欧洲音乐（浪漫主义时期）的特点和代表作曲家 0.5学时

§5.2 舒伯特生平及《b小调第八‘未完成’交响曲》 0.5学时

§5.3 门德尔松生平及《第三交响曲》（苏格兰）《第四交响曲》（意大利） 1学时

第六章 舒曼、柏辽兹

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解标题交响乐的特点及代表人物。支撑课程目标1。

2、价值目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】标题交响音乐的特点。

【难点】标题交响音乐的特点。

§6.1 舒曼生平及《a小调钢琴协奏曲》 1学时

§6.2 柏辽兹生平及《幻想交响曲》 1学时

第七章 民族乐派

【教学目标】

1、知识目标：通过教学，使学生了解各民族乐派的代表人物及作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】各民族乐派交响乐作品欣赏。

【难点】各民族乐派交响乐作品欣赏。

§7.1 波兰音乐与肖邦 1学时

§7.2 李斯特和匈牙利音乐 1学时

§7.3 捷克民族乐派：斯美塔那；德沃扎克 2学时

§7.4 挪威音乐与格里格 1学时

§7.5 俄罗斯民族乐派：强力集团；柴可夫斯基 4学时

§7.6 维也纳轻音乐：约翰·施特劳斯父子 1学时

第八章 19世纪末20世纪初的交响乐

【教学目标】

- 1、知识目标：通过教学，使学生了解世纪之交的交响音乐。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：代表人物及作品欣赏。支撑课程目标2。

【重点】代表人物及作品欣赏。

【难点】代表人物及作品欣赏。

§8.1 德奥音乐：马勒；理查.施特劳斯	0.5学时
§8.2 法国音乐：德彪西；拉威尔	1学时
§8.3意大利音乐：普契尼	0.25学时
§8.4俄国音乐：拉赫玛尼诺夫	0.25学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受交响音乐相关的基本概念从而学会运用相关知识解决音乐实践活动中相关问题的能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

- 1. 注重课前预习和课后复习。该课程要求有较为丰富的人文知识和人文社会历史背景知识储备，特别是对古今中外文明成果要求有初步的了解，因此需要学生根据认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。
- 2. 注重课堂学习。该课程既涉及社会历史背景，又涉及作曲技术理论，还涉及著名作品的内容与形式，各个方面相互影响，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。
- 3. 注重知识的灵活应用，掌握学科的理论前沿、发展动态，以及音乐与文化、政治与经济、知识与技能、技术与艺术相结合的研究能力，并且具备从事基础音乐教育的专业能力，具有教育创新意识和自主研究能力。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本观点、基本理论	课前任务单+课堂讨论、课后作

		业、期末考试
课程目标 2	对基本概念、基本观点、基本理论的理解，艺术理解能力和分析能力；	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	将理论运用与音乐实践，能运用相关知识，解决音乐实践问题能力。逻辑思维和对音乐艺术的审美能力。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	音乐本体分析能力、体裁特征分析能力、代表作品鉴赏能力，结合中小学新课标培养教学能力。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：课程考核包括课内平时成绩、教学实践和撰写论文三个部分组成。

成绩组成：平时成绩：30%，课堂提问及考勤、随堂测试与课后练习。

教学实践：30%，围绕三个研究专题，撰写三篇教案，以小组为单位进行汇报。

撰写论文：40%，根据所给交响乐写一篇小型广播稿，以广播的形式介绍一部交响曲。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩		教学实践		撰写论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%
课程目标 3						
课程目标 4						

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

2、参考书目：

- (1) 李应华：《西方音乐史略》，1988年第一版，人民音乐出版社，1996年版。
- (2) 伍湘涛主编：《交响音乐赏析教程》，1994年第一版，航空工业出版社，1994年版。
- (3) 《外国音乐欣赏小书》多册，人民音乐出版社。
- (4) 《古典音乐巨匠》CD名曲套曲，广西民族音像出版社。

3、网上资源：

中国大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	较为熟练掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	熟练掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	初步掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。	未能掌握交响乐的基本概念、基本原理、基本定律，构建较为完备的音乐美学知识体系。
课程目标 2	对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，很好把握交响乐的学科发展前沿。	具备较好的对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握交响乐的学科发展前沿。	具备一定的对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，对交响乐的学科发展前沿有一定的了解。	初步具备较好的对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握交响乐学科发展前沿。	未具备较好的对交响乐基本观点、基本理论具有很好的理解能力，较好把握交响乐的学科发展前沿。
课程目标 3	具备很扎实的交响乐理论素养，具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的能力，具有独到的音乐鉴赏与音乐审美能力。	具备较完备的交响乐理论素养，具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的较强能力。	具备一定的交响乐理论素养，具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	初步具备一定的交响乐理论素养，初步具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。	不具备一定的交响乐理论素养，初步具有运用交响乐理论分析解决音乐实践具体问题的基本能力。
课程目标 4	能够对音乐经典作品进行深入的交响乐理论评论，具有深刻的音乐美学观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行交响乐理论评论，具有正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行一定程度的交响乐理论评论，具有较为正确的民族音乐观念与价值判断。	能够对音乐经典作品进行初步的交响乐理论评论，具有民族音乐观念与价值判断。	不能够对音乐经典作品进行初步的交响乐理论评论，不具有民族音乐观念与价值判断。

编写人：黄燕

审核人：艺术学院教学委员会

《通俗音乐欣赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：通俗音乐欣赏，英文名称：Popular music appreciation

课程编码：0602ZY077

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：乐理、中西方音乐史、和声、曲式

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

三、课程简介

通俗音乐欣赏是针对音乐表演专业开设的专业选修课，也是专业基础课。目的在于使学生掌握通俗音乐的基本理论和基本常识，理解对中外通俗音乐，培养学生从欣赏的角度理解何为通俗音乐及其类别，进而提高学生艺术审美的能力。

其内容包括：通俗音乐基本特征、形成发展、欣赏心理过程分析与方式、价值与意义、如何提高欣赏能力、通俗音乐分类、风格、词曲特点、演唱方法等

本课程培养学生比较全面的掌握通俗音乐的基本理论和基本赏析方法，运用通俗理论知识与欣赏相结合，发展形象思维，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，最终达到具备一定音乐欣赏及分析的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通俗音乐欣赏是要从通俗音乐的特点出发，对通俗音乐的欣赏价值、赏析方式及如何提高欣赏能力方面出发，并就通俗音乐和具有代表性意义的爵士乐、摇滚乐、轻音乐等通俗音乐形式，进行有重点的分析和例举，使学生在通俗易懂又轻松活泼的文字中，掌握了解通俗音乐欣赏的方向和方法。通过对通俗音乐作品的鉴赏能有效的促进创作或者演唱的新动力，为毕业后从事教学、研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。

课程目标 2：能够运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。

课程目标 3：通过通俗音乐基本的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与通俗音乐相关类别的音乐作品及作曲家生平介绍等，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的学习态度、严格的学习作风；通过介绍中外通俗音乐的知识在艺术创作中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握通俗音乐基本概念、特征，构建完备的体系音乐欣赏知识体系的训练，能够立足作品鉴赏能力结合音乐知识体系在分析、创作、表演研究中的应用。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解通俗音乐类别及其综合政治、经济、文化等方面的紧密联系，具有对实际通俗音乐分析问题中融入多学科相关联的思考。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解通俗音乐鉴赏的途经和方法，能够有机结合音乐学提升学生的艺术素养修养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的艺术审美观。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章

课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《通俗音乐欣赏》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论通俗音乐特征形成与发展	4	6
第二章	通俗音乐概述	8	10
第三章	通俗音乐欣赏研究	8	10
第四章	中西爵士摇滚轻音乐作品鉴赏	12	14
合计		32	40

第一章 绪论 通俗音乐特征形成与发展

【教学目标】

- 1、知识目标：了解通俗音乐及其特征，理解通俗音乐的形成与发展；了解严肃音乐、高雅音乐的区别。掌握何为通俗音乐的基本概念；了解通俗音乐的分类及通俗音乐、轻音乐、流行音乐的异同。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用通俗音乐基本认知知识体系；能对作品有一定的认知能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过基本的理论概念，能运用其原理使在欣赏表演中从光看热闹不懂门道的单纯感官欣赏逐步走向情感和理性欣赏，从而培养锲而不舍、精益求精的学习态度；通过相关通俗音乐作品，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解通俗音乐基本概念及分类。

【难点】严肃高雅异同与通俗轻音流行异同。

§1.1 通俗音乐及其特征	1学时
§1.2 我国通俗音乐的形成与发展	0.5学时
§1.3 严肃音乐、高雅音乐	1 学时
§1.4 什么是通俗音乐	0.5学时
§1.5 通俗音乐的分类	0.5学时
§1.6 通俗音乐、轻音乐和流行音乐异同	0.5学时

第二章 通俗音乐概述

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握通俗音乐体裁风格与艺术特征；掌握运用歌词特点及演唱方法；了解作品的曲式机构分析特点；理解音乐的主题内容、情绪、形象感；掌握音乐的时代风格、时代特点；了解音乐的民族风格、地域特色。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用通俗音乐概述知识体系建立作品鉴赏能力架构。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过表现形式丰富多彩，内容纷繁多样、包罗万象，根据不同的性质和功能归纳作品，从不同的角度对社会生活与情感的心灵共振，给人以强烈的审美感受。通过查阅资料，整理通俗音乐的相关知识体系与实际鉴赏应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种概述原理知识。

【难点】概述中知识体系的鉴赏实际运用。

§2.1 通俗音乐概述	1学时
§2.2 通俗音乐的体裁	1学时
§2.3 通俗歌曲的风格与艺术特征	1学时
§2.4 通俗歌曲的词曲特点	0.5学时
§2.5 通俗歌曲的演唱方法	0.5学时
§2.6 音乐的曲式结构	1学时
§2.7 音乐的主题内容、情绪、形象感	1学时
§2.8音乐的时代风格、时代特点	1.学时
§2.9 音乐的民族风格、地域特色	1学时

第三章 通俗音乐美学与欣赏研究

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐欣赏一般心理过程；掌握通俗音乐欣赏方式；掌握通俗音乐欣赏的价值与意义，并了解提高通俗音乐鉴赏能力的方法。掌握通俗音乐的平民性、娱乐性；掌握通俗音乐与科技结合的特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用通俗音乐美学特点，从创作、表演和欣赏的过程找到其鲜明的个性特色；同时能对思想政治、伦理道德、社会生活、情感审美价值中寻求答案。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过美学的介入与通俗音乐相结合，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为提高人民艺术审美高度而努力。支撑课程目标3。

【重点】掌握通俗音乐欣赏方式，提高音乐鉴赏能力。

【难点】美学对通俗音乐欣赏的意义。

§3.1 音乐欣赏一般心理过程	1学时
§3.2 通俗音乐欣赏方式	2学时
§3.3 通俗音乐欣赏的价值与意义	1学时
§3.4 提高音乐欣赏能力的方法	1学时
§3.5 通俗音乐的平民性	1学时
§3.6 通俗音乐的娱乐性	1学时
§3.7 通俗音乐与科技结合的特点	1学时

第四章 中西爵士摇滚轻音乐作品鉴赏

【教学目标】

- 4、知识目标：理解爵士音乐、轻音乐、摇滚乐基本概念；掌握相关作品鉴赏方式与方法，了解我国内地流行歌曲各年代的通俗音乐作品。支撑课程目标1。
- 5、能力目标：能理解中西方通俗音乐作品的异同与特点。支撑课程目标2。
- 6、价值目标：通过爵士、摇滚、轻音乐的分析与差异感受西方通俗音乐基本发展脉络与方向，结合西方通俗音乐的体裁特征辩证思考我国通俗音乐的与之相关联或借鉴学习以及发展。

【重点】掌握爵士摇滚轻音乐特点。

【难点】中西方通俗音乐作品比较分析。

§4.1 爵士音乐、轻音乐、摇滚乐及其沿革	2学时
§4.2 激情狂热的摇滚乐及作品	2学时
§4.3 温馨浪漫的轻音乐及作品	2学时
§4.4 灵动感人的爵士乐及作品	2学时
§4.5 我国（内地）流行歌曲——通俗歌曲回顾	4学时

30、40 年代的流行歌曲
80 年代出的我国通俗歌曲
80 年代后期我国通俗歌曲
90 年代初我国通俗歌曲

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的音乐欣赏研究与中西方音乐作品有着较密切的联系、研究方式方法理解较难，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程通俗音乐的风格、曲式、体裁、内容、情绪、形象感等，需要有步骤有方法循序渐进的分析，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和感性、理性思维相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释分析实际鉴赏的作品，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	通俗音乐基本概念、特征	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过通俗音乐基本的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与通俗音乐相关类别的音乐作品及作曲家生平介绍等，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的学习态度、严格的学习作风；通	分组协作+PPT汇报

	过介绍中外通俗音乐的知识在艺术创作中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	
课程目标 4	知识前沿、通俗音乐鉴赏能力对现代科技、生活生产的影响、运用热力学与统计物理知识解释或纠正生活中与热现象相关的观点等。	小论文、分组协作+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂开卷。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		课后作业		分组协作+PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：滕矢初著，通俗音乐欣赏指南，西泠印社出版社，2004 年。

2、参考书目：

- (1) 罗杰凯米恩，听音乐，北京联合出版社，2008 年。
- (2) 任达敏，流行音乐与爵士乐和声学，人民音乐出版社，2007 年。
- (3) 陆正兰，流行音乐传播符号学，高等教育出版社，2017 年。
- (4) 严曼，世界通俗名曲小品集，上海音乐出版社，2009 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV11741157aV?from=search&seid=3068376099910072222>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	较为熟练掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	初步掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	未能掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备很好分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	具备较好的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备较好分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	具备一定的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备一定分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。。	具备初步的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备初步分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	未具备运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，未具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；不了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃严格的学习作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的严格的学习作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的严格的学习作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了严格的学习作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严格的学习作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈名作鉴赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈名作鉴赏，英文名称：Dance repertoire appreciation and analysis

课程编码：0602ZY078

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：音乐表演

课程性质：专业选修课

先修课程：艺术概论、形体训练与舞蹈编导基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**

二、课程简介

《舞蹈名作赏析》是以中外的各个舞种及不同时期的经典舞蹈名作为依托，来引导学生通过舞蹈作品的鉴赏全面的提升艺术赏析能力的课程。在拓宽学生的艺术视野，提升学生的思辨能力和舞蹈赏析能力，具有着重要的作用。其内容包括：舞蹈鉴赏导论知识，舞蹈理论基础和中外作品鉴赏三大知识板块。

本课程遵循思想性，艺术性，经典性相结合的原则，从多方面介绍中外舞蹈艺术的文化性与鉴赏价值。从而使学生，透过舞蹈艺术家们的创造过程和艺术作品的时代性，培养他们鉴赏的广度和综合艺术修养方面。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程旨在通过中外的代表性的民族民间舞蹈、芭蕾舞、古典舞、现当代舞等舞种的介绍与近代各个时期，不同国家的舞蹈名作的欣赏。使学生对不同舞种的舞蹈形式与风格有基本的了解与认识，进而完善学生的知识结构，拓宽学生的艺术视野。

课程目标 1：了解一些跟舞蹈鉴赏相关的理论知识、了解舞蹈鉴赏的意义、舞蹈鉴赏环节中涉及的重要概念、方法。

课程目标 2：使学生掌握基本的中国古典舞舞蹈作品的欣赏视角与赏析方法；达到培养学生的舞蹈赏析能力，提升舞蹈鉴赏力。

课程目标 3：在欣赏中国民族民间舞蹈作品的同时，引导学生分析作品的文化背景、作品构

成及舞蹈风格等因素。

课程目标 4：使学生了解芭蕾的释义、起源及流派，各个时期的优秀芭蕾作品，赏析芭蕾之美。

课程目标 5：布置鉴赏任务，要求学生以小组为单位进行作品进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
4.教学能力	4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 5
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 5
6.综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4 课程目标 5
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	M	M	M	M	M	M
课程目标 2			M			
课程目标 3				M		
课程目标 4					M	
课程目标 5			L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈名作赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	鉴赏导论	2	2
第二章	舞蹈的基本原理	2	2
第三章	中国古典舞名作赏析	6	8
第四章	中国民族民间舞名作赏析	10	16
第五章	芭蕾舞名作赏析	8	16
第六章	现当代舞名作赏析	4	16
合计		32	60

第一章 鉴赏导论

【教学目标】

- 1、知识目标：让学生了解一些跟舞蹈欣赏所需了解的相关理论知识，作为欣赏的主体，观众应该具备哪些条件，及舞蹈鉴赏的价值意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：舞蹈欣赏的重要性，具备舞蹈鉴赏的基本知识点。支撑课程目标1。

3、价值目标：拓展除音乐领域的其他艺术门类的知识面，提升舞蹈鉴赏水平及自身整体的艺术修养。支撑课程目标1。

【重点】着重了解欣赏的前提条件。

【难点】只注重欣赏的过程，而缺乏对作品批评的能力和意识。

§1.0 舞蹈鉴赏的本质	0.25 学时
§1.1 舞蹈鉴赏活动的条件构成	0.25学时
§1.2 舞蹈欣赏的心理过程	0.25学时
§1.3 舞蹈鉴赏的能力培养	0.5学时
§1.4 舞蹈鉴赏的社会作用	0.5学时
§1.5 舞蹈欣赏的意义	0.25学时

第二章 舞蹈的基本原理

【教学目标】

1、知识目标：掌握舞蹈的概念、了解舞蹈的审美特征、舞蹈的种类。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握舞蹈的概念、了解舞蹈的审美特征、弄清按照不同形式划分舞蹈的种类。支撑课程目标1。

3、价值目标：进一步拓展舞蹈这一艺术门类的知识面，提升舞蹈鉴赏水平及自身整体的艺术修养。支撑课程目标1。

【重点】舞蹈的种类划分。

【难点】舞蹈的表现手法。

§2.1 舞蹈的概念	0.25学时
§2.2 舞蹈艺术的审美特征	0.25学时
§2.3 舞蹈作品的内容与表现形式	0.25学时
§2.4 舞蹈的表现手段	0.25学时
§2.5 舞蹈的种类 划分	1学时

第三章 中国古典舞名作赏析

【教学目标】

1、知识目标：本章节主要让学生了解与掌握中国古典舞三个主要流派的具体的舞蹈形式及代表作品，。支撑课程目标2。

2、能力目标：了解什么是中国古典舞、了解中国古典舞的审美特征。支撑课程目标2。

3、价值目标：对中国古典舞有一个感官上的认知，在完成小组任务时、在实践过程中更进一步加深对中国古典舞的认知。支撑课程目标2、5。

【重点】中国古典舞三个主要流派。

【难点】中国古典舞的审美特征。

§3.1 中国古典舞的溯源与现状 1学时

§3.2 汉唐流派的中国古典舞

作品赏析：《踏歌》、《谢公屐》等 1学时

§3.3 敦煌流派的中国古典舞

作品赏析：《飞天》、《长袖舞》、《千手观音》等 1学时

§3.4 强调身韵的中国古典舞

作品赏析：《扇舞丹青》、《爱莲说》、《秦王点兵》等 1学时

§3.5 分小组进行古典舞作品赏析汇报 2学时

第四章 中国民族民间舞名作赏析

【教学目标】

知识目标：本章节着重是以中国具有代表的几个民族的舞蹈经典名作为依托，来引导学生通过舞蹈作品的鉴赏全面的提升艺术赏析能力。支撑课程目标3。

2、能力目标：了解什么是中国民族民间舞、了解几个代表性民族的民间舞审美特征。支撑课程目标3。

3、价值目标：对中国古典舞有一个感官上的认知，在完成小组任务时、在实践过程中更进一步加深对中国古典舞的认知。支撑课程目标3、5。

【重点】对不同民族舞蹈作品文化背景的了解。

【难点】对不同民族舞蹈作品风格的认知。

§ 4.1 中国民族民间舞蹈基础原理知识 1学时

§ 4.2 藏族舞蹈

作品赏析：《母亲》、《翻身农奴把歌唱》等 1学时

§4.3 蒙古族舞蹈

作品赏析：《奔腾》、《老雁》等 1学时

§4.4 维吾尔族舞蹈

作品赏析：《摘葡萄》、《一朵可爱的玫瑰花》等 1学时

§4.6 朝鲜族舞蹈

作品赏析：《长鼓舞》、《美阿里》等 1学时

§4.7 汉族舞蹈

作品赏析：《一个扭秧歌的人》、《一片绿叶》

1学时

§4.8 分小组进行中国民族民间舞作品赏析汇报

4学时

第五章 芭蕾名作赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节主要是介绍与追溯芭蕾舞的产生及简单了解早期、浪漫、古典、现代主义时期的芭蕾代表作。支撑课程目标4。
- 2、能力目标：了解什么是芭蕾舞、了解芭蕾舞的审美特征，。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：对芭蕾舞有感官上的认知，在完成小组任务时、在实践中更进一步加深对同时期芭蕾舞的认知。支撑课程目标4、5。

【重点】芭蕾的历史及流派。

【难点】不同时期芭蕾舞的特征。

§5.1 芭蕾的释义、起源及流派

2学时

§ 5.2 早期芭蕾及代表作

作品赏析：《关不住的女儿》等

2学时

§ 5.3 浪漫芭蕾及代表作

作品赏析：《吉赛尔》等

2学时

§ 5.4 古典芭蕾及代表作

作品赏析：《天鹅河》等

2学时

§ 5.5 中国芭蕾

作品赏析：《红色娘子军》等

2学时

§5.6 分小组进行中国民族民间舞作品赏析汇报

第六章 现当代舞名作赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节主要是了解现代舞、当代舞的源起及发展脉络。对现代舞开放性与多义性审美准则的理解与把握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟悉与了解我国现当代舞的源起及发展；了解林怀民及云门舞集的背景与发展。支撑课程目标1

【重点】现当代舞蹈的风格分析。

【难点】现当代舞蹈作品的欣赏。

§ 6.1 现代舞的释义、起源、发展	0.25学时
§ 6.2 外国现代舞《生命之舞》	0.25学时
§ 6.3 中国现代舞的发展	0.25学时
§ 6.4 内地现代舞的发展 作品赏析：《也许是要飞翔》、《独树》	1学时
§ 6.5 港台现代舞的发展 作品赏析：《流浪者之歌》等	1学时
§ 6.6 当代舞的特点和功能	0.25学时
§ 6.7 当代舞的创作倾向	
作品赏析：《穿越》、《中国妈妈》等	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、课后通过长江雨课堂完成练习内容；适当布置赏析任务，分小组课下完成要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT等方，再回到课堂上进行讲解汇报。让学生积极、主动地接受课程内容知识有效锻炼实践分析讲解等多方面能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 课上课下配合式学习，课堂现场观摩作品的时间有限，大量优秀作品，学生们课后可在互联网上进行观摩赏析，课上课下双管齐下就会达到事半功倍的效果。

2、在课堂学习中，老师的讲解、作品剖析的角度、语言的表达尽可能的生动、准确、传情达意；学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，弥补课堂上有限时间内的赏析量。要充分利用网络资源搜索相关资料，多看经典作品，全面提升个人艺术修养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 2	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 3	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 4	芭蕾舞基础知识、芭蕾舞舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 5	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报	课后作业、课堂汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂 PPT 汇报（占比 20%）、作品评论（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		课堂 PPT 汇报		作品评论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	100%				
课程目标 2	30	30%	20	40%	30	30%
课程目标 3	30	30%	20	40%	40	30%
课程目标 4	30	30%	20	40%	30	30%
课程目标 5			40	100%		

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 冯双白《舞蹈鉴赏》高等教育出版社 2017 年 2 月出版
- (2) 隆荫培 徐尔充《舞蹈艺术概论》上海音乐出版社 1995 年出版
- (3) 朱立人《西方芭蕾舞史纲》上海音乐出版社 2004 年出版
- (4) 孙颖《中国古典舞评说集》中国文联出版社 2006 年出版
- (5) 欧建平《外国舞蹈史及作品鉴赏》高等教育出版社 2008 年
- (6) 冯双白 茅慧《中国舞蹈史及作品鉴赏》高等教育出版社 2009 年 10 月出版

2、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 中古古典舞/中国民族民间舞/芭蕾/现当代舞

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料进行课前后预习及知识补充。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的问题，分析并找到合适的答案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有清晰正确的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理的掌握一般	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的掌握差
课程目标 2	很好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	较好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	较好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征掌握一般	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征掌握差
课程目标 3	很好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	较好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	较好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征掌握一般	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征掌握差
课程目标 4	很好的掌握了芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征	较好的掌握了芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征	较好的掌握了芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征	芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征掌握一般	芭蕾舞的基础知识、芭蕾舞的审美特征掌握差
课程目标 5	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成的很好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成较好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成较好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成一般	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成差

编写人：江丹丹

审核人：

专业观摩（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业观摩（1），英文名称：Professional observation（1）

课程编码：0601SJ001

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 课程组成员：王荣 田泓 王柯

二、课程简介

专业观摩是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过专业观摩，让学生有更多在舞台上历练的机会。使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过专业观摩，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过专业观摩，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过专业观摩，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次，教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来，鼓励创新。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和舞台表现能力，增强自信心和民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业能力 (1)	第二部分 舞台表演能力 (1)	第三部分 组织协调能力 (1)	第四部分 相互配合协作能力 (1)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业观摩（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业能力	5	14
第二部分	舞台表演能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	相互配合协作能力	5	30
合计		20	78

第一部分 导论

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的的基本训练目标、自身缺陷、不断提升自身专业能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 舞台表演能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握舞台表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的舞台方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学舞台表现及肢体语言并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的舞台表演模式，合理运用肢体语言。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1舞台仪表 1 学时

§2.2肢体语言的表达 2 学时

§2.3肢体语言与音乐的配合 2 学时

第三部分 组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力 1 学时

§3.2 准时后台催场 1 学时

§3.3 舞台道具摆放几协调能力 2 学时

§3.4 化妆、服装等 1 学时

第四部分相互配合协作能力

【教学目标】

1、知识目标：较强的个人专业能力及配合能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力综合训练 1 学时

§4.2 音乐素养训练 1 学时

§4.3 相互间合作能力训练 1 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力、解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3

(2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

(1) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07

(2) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10

(3) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05

(4) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08

(5) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《专业观摩（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业观摩（2），英文名称：Professional observation（2）

课程编码：0601SJ002

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

专业观摩是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过专业观摩，让学生有更多在舞台上历练的机会。使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过专业观摩，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过专业观摩，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过专业观摩，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次，教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来，鼓励创新。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和舞台表现能力，增强自信心和民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业能力(2)	第二部分 舞台表演能力 (2)	第三部分 组织协调能 力(2)	第四部分 相互配合协作能 力(2)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业观摩（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业能力	5	14
第二部分	舞台表演能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	相互配合协作能力	5	30
合计		20	78

第一部分 导论

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的的基本训练目标、自身缺陷、不断提升自身专业能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 舞台表演能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握舞台表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的舞台方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学舞台表现及肢体语言并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的舞台表演模式，合理运用肢体语言。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 舞台仪表 1学时

§2.2 肢体语言的表达 2学时

§2.3 肢体语言与音乐的配合 2学时

第三部分组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力 1学时

§3.2 准时后台催场 1学时

§3.3 舞台道具摆放几协调能力 2学时

§3.4 化妆、服装等 1学时

第四部分相互配合协作能力

【教学目标】

1、知识目标：较强的个人专业能力及配合能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力综合训练 1 学时

§4.2 音乐素养训练 1 学时

§4.3 相互间合作能力训练 1 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (2) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (3) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (4) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (5) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《专业观摩（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业观摩（3），英文名称：Professional observation（3）

课程编码：0601SJ003

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强

二、课程简介

专业观摩是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过专业观摩，让学生有更多在舞台上历练的机会。使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过专业观摩，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过专业观摩，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过专业观摩，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次，教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来，鼓励创新。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和舞台表现能力，增强自信心和民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业能力(3)	第二部分 舞台表演能力 (3)	第三部分 组织协调能 力(3)	第四部分 相互配合协作能 力(3)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业观摩（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业能力	5	14
第二部分	舞台表演能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	相互配合协作能力	5	30
合计		20	78

第一部分 导论

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的的基本训练目标、自身缺陷、不断提升自身专业能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 舞台表演能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握舞台表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的舞台方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学舞台表现及肢体语言并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的舞台表演模式，合理运用肢体语言。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 舞台仪表 1学时

§2.2 肢体语言的表达 2学时

§2.3 肢体语言与音乐的配合 2学时

第三部分 组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力 1学时

§3.2 准时后台催场 1学时

§3.3 舞台道具摆放几协调能力 2学时

§3.4 化妆、服装等 1学时

第四部分 相互配合协作能力

【教学目标】

1、知识目标：较强的个人专业能力及配合能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力综合训练 1学时

§4.2 音乐素养训练 1学时

§4.3 相互间合作能力训练 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (2) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (3) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (4) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (5) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《专业观摩（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业观摩（4），英文名称：Professional observation（4）

课程编码：0601SJ004

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

专业观摩是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过专业观摩，让学生有更多在舞台上历练的机会。使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过专业观摩，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过专业观摩，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过专业观摩，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次，教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来，鼓励创新。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和舞台表现能力，增强自信心和民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业能力(4)	第二部分 舞台表演能力 (4)	第三部分 组织协调能 力(4)	第四部分 相互配合协作能 力(4)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业观摩（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业能力	5	14
第二部分	舞台表演能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	相互配合协作能力	5	30
合计		20	78

第一部分 导论

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的的基本训练目标、自身缺陷、不断提升自身专业能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1 专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2 明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 舞台表演能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握舞台表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的舞台方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学舞台表现及肢体语言并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的舞台表演模式，合理运用肢体语言。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 舞台仪表 1学时

§2.2 肢体语言的表达 2学时

§2.3 肢体语言与音乐的配合 2学时

第三部分 组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力 1学时

§3.2 准时后台催场 1学时

§3.3 舞台道具摆放几协调能力 2学时

§3.4 化妆、服装等 1学时

第四部分 相互配合协作能力

【教学目标】

1、知识目标：较强的个人专业能力及配合能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力综合训练 1学时

§4.2 音乐素养训练 1学时

§4.3 相互间合作能力训练 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (2) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (3) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (4) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (5) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《专业观摩（5）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业观摩（5），英文名称：Professional observation（5）

课程编码：0601SJ011

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

专业观摩是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过专业观摩，让学生有更多在舞台上历练的机会。使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过专业观摩，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过专业观摩，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过专业观摩，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次，教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来，鼓励创新。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和舞台表现能力，增强自信心和民族自豪感。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业能力(5)	第二部分 舞台表演能力 (5)	第三部分 组织协调能 力(4)	第四部分 相互配合协作能 力(5)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业观摩（5）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业能力	5	14
第二部分	舞台表演能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	相互配合协作能力	5	30
合计		20	78

第一部分 导论

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的的基本训练目标、自身缺陷、不断提升自身专业能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1 专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2 明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 舞台表演能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握舞台表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的舞台方式。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学舞台表现及肢体语言并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的舞台表演模式，合理运用肢体语言。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1舞台仪表	1学时
§2.2肢体语言的表达	2学时
§2.3肢体语言与音乐的配合	2学时

第三部分组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力	1 学时
§3.2 准时后台催场	1 学时
§3.3 舞台道具摆放几协调能力	2 学时
§3.4 化妆、服装等	1 学时

第四部分相互配合协作能力

【教学目标】

1、知识目标：较强的个人专业能力及配合能力。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力综合训练	1 学时
§4.2 音乐素养训练	1 学时
§4.3 相互间合作能力训练	1 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (2) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (3) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (4) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (5) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《艺术实践（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：艺术实践（1），英文名称：Art practice（1）

课程编码：0601SJ012

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

艺术实践是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过艺术实践，使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过艺术实践，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过艺术实践，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过艺术实践，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和综合能力，增强自信心和社会服务能力。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业应用能力 (1)	第二部分 艺术表现能力 (1)	第三部分 组织协调能力 (1)	第四部分 创新能力 (1)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《艺术实践（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业应用能力	5	14
第二部分	艺术表现能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	创新能力	5	30
合计		20	78

第一部分专业应用能力

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的的基本训练目标、训练方法、不断提升自身专业能力及应用能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1 专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2 明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分艺术表现能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握专业表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的艺术表现方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学艺术表演及表现形式并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的艺术表演模式，合理运用表演手法。

【难点】运用正确的方法进行艺术表演。

§2.1 艺术表演理论讲解 1学时

§2.2 艺术表演与音乐的表达 2学时

§2.3 艺术表演与音乐之间的关系 2学时

第三部分组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力 1学时

§3.2 后台准备工作流程 1学时

§3.3 舞台道具摆放几协调能力 2学时

§3.4 化妆、服装等 1学时

第四部分创新能力

【教学目标】

1、知识目标：艺术的表现不拘一格，善于发现不同的表现形式和方法，勇于创新。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升，不断总计好的经验。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力表现形式多样化 1学时

§4.2 音乐素养及创新 1学时

§4.3 基于传统艺术表现之上的不断创新 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 薛天等编，舞蹈编导知识，人民音乐出版社，1993.05
- (2) 肖苏华著，芭蕾舞艺术欣赏，山西教育出版社，1997.05
- (3) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (4) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (5) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (6) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (7) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《艺术实践（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：艺术实践（2），英文名称：Art practice（2）

课程编码：0601SJ013

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

艺术实践是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过艺术实践，使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过艺术实践，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过艺术实践，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过艺术实践，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和综合能力，增强自信心和社会服务能力。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业应用能力 (2)	第二部分 艺术表现能力 (2)	第三部分 组织协调能力 (2)	第四部分 创新能力 (2)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《艺术实践（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业应用能力	5	14
第二部分	艺术表现能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	创新能力	5	30
合计		20	78

第一部分 专业应用能力

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的的基本训练目标、训练方法、不断提升自身专业能力及应用能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 艺术表现能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握专业表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的艺术表现方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学艺术表演及表现形式并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的艺术表演模式，合理运用表演手法。

【难点】运用正确的方法进行艺术表演。

§2.1 艺术表演理论讲解	1学时
§2.2 艺术表演与音乐的表达	2学时
§2.3 艺术表演与音乐之间的关系	2学时

第三部分 组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力	1学时
§3.2 后台准备工作流程	1学时
§3.3 舞台道具摆放及协调能力	2学时
§3.4 化妆、服装等	1学时

第四部分 创新能力

【教学目标】

1、知识目标：艺术的表现不拘一格，善于发现不同的表现形式和方法，勇于创新。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升，不断总结好的经验。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力表现形式多样化	1学时
§4.2 音乐素养及创新	1学时
§4.3 基于传统艺术表现之上的不断创新	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力、解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 薛天等编，舞蹈编导知识，人民音乐出版社，1993.05
- (2) 肖苏华著，芭蕾舞艺术欣赏，山西教育出版社，1997.05
- (3) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (4) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (5) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (6) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (7) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《艺术实践（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：艺术实践（3），英文名称：Art practice（3）

课程编码：0601SJ014

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

艺术实践是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过艺术实践，使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过艺术实践，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过艺术实践，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过艺术实践，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和综合能力，增强自信心和社会服务能力。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业应用能力 (3)	第二部分 艺术表现能力 (3)	第三部分 组织协调能力 (3)	第四部分 创新能力 (3)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《艺术实践（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业应用能力	5	14
第二部分	艺术表现能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	创新能力	5	30
合计		20	78

第一部分 专业应用能力

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的基本训练目标、训练方法、不断提升自身专业能力及应用能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1 专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2 明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 艺术表现能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握专业表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的艺术表现方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学艺术表演及表现形式并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的艺术表演模式，合理运用表演手法。

【难点】运用正确的方法进行艺术表演。

§2.1 艺术表演理论讲解	1学时
§2.2 艺术表演与音乐的表达	2学时
§2.3 艺术表演与音乐之间的关系	2学时

第三部分 组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力	1学时
§3.2 后台准备工作流程	1学时
§3.3 舞台道具摆放及协调能力	2学时
§3.4 化妆、服装等	1学时

第四部分 创新能力

【教学目标】

1、知识目标：艺术的表现不拘一格，善于发现不同的表现形式和方法，勇于创新。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升，不断总结好的经验。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力表现形式多样化	1学时
§4.2 音乐素养及创新	1学时
§4.3 基于传统艺术表现之上的不断创新	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 薛天等编，舞蹈编导知识，人民音乐出版社，1993.05
- (2) 肖苏华著，芭蕾舞艺术欣赏，山西教育出版社，1997.05
- (3) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (4) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (5) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (6) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (7) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《艺术实践（4）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：艺术实践（4），英文名称：Art practice（4）

课程编码：0601SJ015

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

艺术实践是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过艺术实践，使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过艺术实践，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过艺术实践，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过艺术实践，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和综合能力，增强自信心和社会服务能力。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业应用能力 (4)	第二部分 艺术表现能力 (4)	第三部分 组织协调能力 (4)	第四部分 创新能力 (4)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《艺术实践（4）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业应用能力	5	14
第二部分	艺术表现能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	创新能力	5	30
合计		20	78

第一部分 专业应用能力

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的基本训练目标、训练方法、不断提升自身专业能力及应用能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1 专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2 明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 艺术表现能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握专业表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的艺术表现方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学艺术表演及表现形式并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的艺术表演模式，合理运用表演手法。

【难点】运用正确的方法进行艺术表演。

§2.1 艺术表演理论讲解 1学时

§2.2 艺术表演与音乐的表达 2学时

§2.3 艺术表演与音乐之间的关系 2学时

第三部分 组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力 1学时

§3.2 后台准备工作流程 1学时

§3.3 舞台道具摆放及协调能力 2学时

§3.4 化妆、服装等 1学时

第四部分 创新能力

【教学目标】

1、知识目标：艺术的表现不拘一格，善于发现不同的表现形式和方法，勇于创新。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升，不断总结好的经验。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力表现形式多样化 1学时

§4.2 音乐素养及创新 1学时

§4.3 基于传统艺术表现之上的不断创新 1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 薛天等编，舞蹈编导知识，人民音乐出版社，1993.05
- (2) 肖苏华著，芭蕾舞艺术欣赏，山西教育出版社，1997.05
- (3) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (4) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (5) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (6) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (7) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《艺术实践（5）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：艺术实践（5），英文名称：Art practice（5）

课程编码：0601SJ016

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

艺术实践是艺术类专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过艺术实践，使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过艺术实践，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过艺术实践，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过艺术实践，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过讲授基本理论使同学们了解该课程的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成；其次教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和综合能力，增强自信心和社会服务能力。具备正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质,全面提升学生综合能力,是学生真正的做到理论联系实践,拓宽学生视野,增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力,舞台表演能力,做到会讲解,能示范、能组织,并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力,具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观; 1.2 具备强烈社会服务意识; 健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识, 2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力, 3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业应用能力 (5)	第二部分 艺术表现能力 (5)	第三部分 组织协调能力 (5)	第四部分 创新能力 (5)
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《艺术实践（5）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业应用能力	5	14
第二部分	艺术表现能力	5	14
第三部分	组织协调能力	5	20
第四部分	创新能力	5	30
合计		20	78

第一部分 专业应用能力

【教学目标】

1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的基本训练目标、训练方法、不断提升自身专业能力及应用能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定一周学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况 1学时

§1.1 专业展示演奏实际水平与能力 2学时

§1.2 明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 2学时
布置作业及查阅资料。

第二部分 艺术表现能力

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握专业表演方法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的艺术表现方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学艺术表演及表现形式并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的艺术表演模式，合理运用表演手法。

【难点】运用正确的方法进行艺术表演。

§2.1 艺术表演理论讲解	1学时
§2.2 艺术表演与音乐的表达	2学时
§2.3 艺术表演与音乐之间的关系	2学时

第三部分 组织协调能力

【教学目标】

1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力	1学时
§3.2 后台准备工作流程	1学时
§3.3 舞台道具摆放及协调能力	2学时
§3.4 化妆、服装等	1学时

第四部分 创新能力

【教学目标】

1、知识目标：艺术的表现不拘一格，善于发现不同的表现形式和方法，勇于创新。支撑课程目标2。

2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升，不断总结好的经验。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力表现形式多样化	1学时
§4.2 音乐素养及创新	1学时
§4.3 基于传统艺术表现之上的不断创新	1学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力、解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 薛天等编，舞蹈编导知识，人民音乐出版社，1993.05
- (2) 肖苏华著，芭蕾舞艺术欣赏，山西教育出版社，1997.05
- (3) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (4) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (5) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (6) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (7) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《专业采风（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业采风（1），英文名称：Professional Folk Songs（1）

课程编码：0601SJ017

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

本次实习是在学完《基础乐理》、《视唱练耳》课程之后进行的专业采风实习，是音乐表演方向学生的必修课程之一，是该专业教学过程中一个重要的实践环节。

本课程的基本目的及任务是：通过该实践环节，可以帮助计算机作曲与制作专业以及相关专业的学生搜集整理民间音乐素材，激发和孕育创作灵感

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

由于时间较短，要实践的内容又比较多，因此，采风地点要选择极具风格特色的民间音乐之乡。要求学生要认真对待，按时完成任务，带队教师要有高度的责任心和较高的学术研究能力，能对采风过程中学生所遇到的实际问题进行示范讲解，引导学生开拓思维，积累创作经验。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程学习使学生采集大量民俗民间音乐素材，加一整理和分析，开拓学生视野，拓宽创作思维，激发学生的创作灵感，充分发挥学生的想象力，为学生的表演和创作做好铺垫

课程目标 2：

给学生的表演和创作营造好的氛围，全面提升学生综合能力，使学生理论联系实际，拓宽学生视野。

课程目标 3：

使学生具备基本的教学能力，舞台表演能力，做到会讲解，能示范、能组织，并具备较强的

综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力，3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 民间音乐素材记录、 整理（1）湖北长阳县	第二部分 学习当地民间 艺术家表演形式（1）湖北长阳县	第三部分 撰写调研报告（1）湖北长阳县	第四部分 根据当地民俗音乐创作并表演 （1）湖北长阳县
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业采风（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	民间音乐素材记录、整理	5	14
第二部分	学习当地民间艺术家表演形式	5	14
第三部分	撰写调研报告	5	20
第四部分	根据当地民俗音乐创作并表演	5	30
合计		20	78

第一部分民间音乐素材记录、整理

【教学目标】

1、知识目标：通过采集当地民间音乐元素，让学生了解并掌握当地的音乐风格及表现形式、总结当地音乐文化特点、不断创新创作手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解当地音乐文化特点，总结所学理论知识，加一总结，为创作做好充分准备。支撑课程目标2。

【重点】掌握当音乐文化特点，总结其规律。

【难点】明确采集音乐目标，制定学习的具体步骤。

§1.0 沟通交流当地音乐情况 1学时

§1.1 记录并整理音乐素材 2学时

§1.2 查阅资料，对音乐素材进行分析 2课时

第二部分学习当地民间艺术家表演形式

【教学目标】

1、知识目标：了解并学习当地音乐表现形式。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生了解的具体情况，使其掌握正确的艺术表现方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学艺术表演及表现形式并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的艺术表演模式，合理运用创作手法。

【难点】运用正确的手法进行艺术创作。

§2.1 当地土家族原生态唱法学习 1 学时

§2.2 当地土家族舞蹈学习 2 学时

第三部分撰写调研报告

【教学目标】

- 1、知识目标：理论分析能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据音乐的特点进行二度创作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：能够适应并具备表演和写作的能力。支撑课程目标3。

【重点】 总结特点，二度创作能力

【难点】 总结音乐特点并具备一定灵活运用能力

§3.1 对资料进行整理分析	1 学时
§3.2总结其音乐特点	1 学时
§3.3 认真组织语言完成报告	2 学时
§3.4 运用所学理论知识对报告进行分析论证	1 学时

第四部分根据当地民俗音乐创作并表演

【教学目标】

- 1、知识目标：艺术的表现不拘一格，善于发现不同的表现形式和方法，勇于创新 and 创作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升，不断总计好的经验。支撑课程目标1。

【重点】 综合能力、音乐素养

【难点】 创作、表演能力

§4.1 根据总结出的音乐特点进行二度创作	1 学时
§4.2 利用理论知识对作品进行分析	2 学时
§4.3 对自己创作的作品进行汇演	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

（1）何政荣，《音乐舞蹈采风调查方法》，上海音乐出版社，2011 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	能掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	基本掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	初步掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	不能掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。
课程目标 2	熟练掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	基本掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	初步掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	不能掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。
课程目标 3	能够认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能查阅一定文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能查阅少量文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能初步掌握查阅文献资料及音像资料的路径及方法，了解当地音乐风格及特点	不能掌握查阅文献资料及音像资料的方法及路径，不熟悉当地音乐风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	乐感好，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	乐感一般，能够基本胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	不具备乐感，不能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《专业采风（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业采风（2），英文名称：Professional Folk Songs（2）

课程编码：0601SJ018

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

本次实习是在学完《基础乐理》、《视唱练耳》课程之后进行的专业采风实习，是音乐表演方向学生的必修课程之一，是该专业教学过程中一个重要的实践环节。

本课程的基本目的及任务是：通过该实践环节，可以帮助计算机作曲与制作专业以及相关专业的学生搜集整理民间音乐素材，激发和孕育创作灵感

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

由于时间较短，要实践的内容又比较多，因此，采风地点要选择极具风格特色的民间音乐之乡。要求学生要认真对待，按时完成任务，带队教师要有高度的责任心和较高的学术研究能力，能对采风过程中学生所遇到的实际问题进行示范讲解，引导学生开拓思维，积累创作经验。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程学习使学生采集大量民俗民间音乐素材，加一整理和分析，开拓学生视野，拓宽创作思维，激发学生的创作灵感，充分发挥学生的想象力，为学生的表演和创作做好铺垫

课程目标 2：

给学生的表演和创作营造好的氛围，全面提升学生综合能力，使学生理论联系实际，拓宽学生视野。

课程目标 3：

使学生具备基本的教学能力，舞台表演能力，做到会讲解，能示范、能组织，并具备较强的

综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力，3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 民间音乐素材记录、 整理（2）湖北恩施	第二部分 学习当地民间 艺术家表演形 式（2）湖北恩 施	第三部分 撰写调研报 告（2）湖北 恩施	第四部分 根据当地民俗音 乐创作并表演 （2）湖北恩施
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业采风（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	民间音乐素材记录、整理	5	14
第二部分	学习当地民间艺术家表演形式	5	14
第三部分	撰写调研报告	5	20
第四部分	根据当地民俗音乐创作并表演	5	30
合计		20	78

第一部分民间音乐素材记录、整理

【教学目标】

1、知识目标：通过采集当地民间音乐元素，让学生了解并掌握当地的音乐风格及表现形式、总结当地音乐文化特点、不断创新创作手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解当地音乐文化特点，总结所学理论知识，加一总结，为创作做好充分准备。支撑课程目标2。

【重点】掌握当音乐文化特点，总结其规律。

【难点】明确采集音乐目标，制定学习的具体步骤。

§1.0 沟通交流当地音乐情况 1学时

§1.1 记录并整理音乐素材 2学时

§1.2 查阅资料，对音乐素材进行分析 2课时

第二部分学习当地民间艺术家表演形式

【教学目标】

1、知识目标：了解并学习当地音乐表现形式。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生了解的具体情况，使其掌握正确的艺术表现方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学艺术表演及表现形式并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的艺术表演模式，合理运用创作手法。

【难点】运用正确的手法进行艺术创作。

§2.1 当地土家族原生态唱法学习 1 学时

§2.2 当地土家族舞蹈学习 2 学时

第三部分撰写调研报告

【教学目标】

- 1、知识目标：理论分析能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据音乐的特点进行二度创作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：能够适应并具备表演和写作的能力。支撑课程目标3。

【重点】 总结特点，二度创作能力

【难点】 总结音乐特点并具备一定灵活运用能力

§3.1 对资料进行整理分析	1 学时
§3.2总结其音乐特点	1 学时
§3.3 认真组织语言完成报告	2 学时
§3.4 运用所学理论知识对报告进行分析论证	1 学时

第四部分根据当地民俗音乐创作并表演

【教学目标】

- 1、知识目标：艺术的表现不拘一格，善于发现不同的表现形式和方法，勇于创新 and 创作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升，不断总计好的经验。支撑课程目标1。

【重点】 综合能力、音乐素养

【难点】 创作、表演能力

§4.1 根据总结出的音乐特点进行二度创作	1 学时
§4.2 利用理论知识对作品进行分析	2 学时
§4.3 对自己创作的作品进行汇演	2 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
- 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力、解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

（1）何政荣，《音乐舞蹈采风调查方法》，上海音乐出版社，2011 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	能掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	基本掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	初步掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	不能掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。
课程目标 2	熟练掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	基本掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	初步掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	不能掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。
课程目标 3	能够认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能查阅一定文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能查阅少量文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能初步掌握查阅文献资料及音像资料的路径及方法，了解当地音乐风格及特点	不能掌握查阅文献资料及音像资料的方法及路径，不熟悉当地音乐风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	乐感好，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	乐感一般，能够基本胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	不具备乐感，不能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《专业采风（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业采风（3），英文名称：Professional Folk Songs（3）

课程编码：0601SJ019

学分：1

总学时：20

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

本次实习是在学完《基础乐理》、《视唱练耳》课程之后进行的专业采风实习，是音乐表演方向学生的必修课程之一，是该专业教学过程中一个重要的实践环节。

本课程的基本目的及任务是：通过该实践环节，可以帮助计算机作曲与制作专业以及相关专业的学生搜集整理民间音乐素材，激发和孕育创作灵感

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

由于时间较短，要实践的内容又比较多，因此，采风地点要选择极具风格特色的民间音乐之乡。要求学生要认真对待，按时完成任务，带队教师要有高度的责任心和较高的学术研究能力，能对采风过程中学生所遇到的实际问题进行示范讲解，引导学生开拓思维，积累创作经验。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程学习使学生采集大量民俗民间音乐素材，加一整理和分析，开拓学生视野，拓宽创作思维，激发学生的创作灵感，充分发挥学生的想象力，为学生的表演和创作做好铺垫

课程目标 2：

给学生的表演和创作营造好的氛围，全面提升学生综合能力，使学生理论联系实际，拓宽学生视野。

课程目标 3：

使学生具备基本的教学能力，舞台表演能力，做到会讲解，能示范、能组织，并具备较强的

综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力，3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 民间音乐素材记录、 整理（3）湖南湘西	第二部分 学习当地民间 艺术家表演形 式（3）湖南湘 西	第三部分 撰写调研报 告（3）湖南 湘西	第四部分 根据当地民俗音 乐创作并表演 （3）湖南湘西
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业采风（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	民间音乐素材记录、整理	5	14
第二部分	学习当地民间艺术家表演形式	5	14
第三部分	撰写调研报告	5	20
第四部分	根据当地民俗音乐创作并表演	5	30
合计		20	78

第一部分 民间音乐素材记录、整理

【教学目标】

1、知识目标：通过采集当地民间音乐元素，让学生了解并掌握当地的音乐风格及表现形式、总结当地音乐文化特点、不断创新创作手法。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解当地音乐文化特点，总结所学理论知识，加一总结，为创作做好充分准备。支撑课程目标2。

【重点】掌握当音乐文化特点，总结其规律。

【难点】明确采集音乐目标，制定学习的具体步骤。

§1.0 沟通交流当地音乐情况 1学时

§1.1 记录并整理音乐素材 2学时

§1.2 查阅资料，对音乐素材进行分析 2课时

第二部分 学习当地民间艺术家表演形式

【教学目标】

1、知识目标：了解并学习当地音乐表现形式。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生了解的具体情况，使其掌握正确的艺术表现方法。支撑课程目标1。

3、价值目标：自学艺术表演及表现形式并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的艺术表演模式，合理运用创作手法。

【难点】运用正确的手法进行艺术创作。

§2.1 当地土家族原生态唱法学习 1 学时

§2.2 当地土家族舞蹈学习 2 学时

第三部分 撰写调研报告

【教学目标】

- 1、知识目标：理论分析能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据音乐的特点进行二度创作。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：能够适应并具备表演和写作的能力。支撑课程目标3。

【重点】 总结特点，二度创作能力

【难点】 总结音乐特点并具备一定灵活运用能力

§3.1 对资料进行整理分析	1 学时
§3.2总结其音乐特点	1 学时
§3.3 认真组织语言完成报告	2 学时
§3.4 运用所学理论知识对报告进行分析论证	1 学时

第四部分 根据当地民俗音乐创作并表演

【教学目标】

- 1、知识目标：艺术的表现不拘一格，善于发现不同的表现形式和方法，勇于创新 and 创作。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升，不断总计好的经验。支撑课程目标1。

【重点】 综合能力、音乐素养

【难点】 创作、表演能力

§4.1 根据总结出的音乐特点进行二度创作	1 学时
§4.2 利用理论知识对作品进行分析	2 学时
§4.3 对自己创作的作品进行汇演	2 学时

六、课程教学基本方法

- 本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。
- 1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对

教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力、解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

- （1）.课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 何政荣,《音乐舞蹈采风调查方法》,上海音乐出版社,2011 年

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位,课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	能掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	基本掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	初步掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。	不能掌握当地音乐文化特点，熟悉音乐创作及表演的要素，具备较好的创作能力及舞台表演能力。
课程目标 2	熟练掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	基本掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	初步掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。	不能掌握当地音乐的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎所采集音乐元素曲目并进行二度创作。
课程目标 3	能够认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能查阅一定文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能查阅少量文献资料及音像资料，熟悉当地音乐风格及特点	能初步掌握查阅文献资料及音像资料的路径及方法，了解当地音乐风格及特点	不能掌握查阅文献资料及音像资料的方法及路径，不熟悉当地音乐风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	乐感好，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	乐感一般，能够基本胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力	不具备乐感，不能够胜任当地音乐素材的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《专业实习》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：专业实习，英文名称：Professional Folk Songs

课程编码：0601SJ020

学分：5

总学时：160

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯

二、课程简介

专业实习是艺术类音乐表演专业必修课程之一，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过艺术实践，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过艺术实践，培养学生积极参与、团结向上的团队精神和勇于探索、敢于创新的思想理念。
- 4、通过艺术实践，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

学生在指导教师的辅导下分散进行音乐表演排练和演出活动。这是对学生专业学习的检验，通过活动可以锻炼学生的舞台表演能力，让学生充分认识自我，找到专业学习中的优势和不足，从而在今后的学习中能更有目的性和针对性，更有利于提高音乐教育教学水平。通过讲授基本理论使同学们了解专业实习的目的和任务。由于时间较短，实践内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，因此要求学生认真对待，按时完成

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和舞台表现能力，增强自信心。树立正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2：

切实加强学生的专业能力和业务素质，全面提升学生综合能力，是学生真正的做到理论联系实践，拓宽学生视野，增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力，舞台表演能力，并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力，3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业技能	第二部分 舞台表演	第三部分 组织协调	第四部分 艺术创新
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		
课程目标 4		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《专业实习》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业技能	40	14
第二部分	舞台表演	40	14
第三部分	组织协调	40	20
第四部分	艺术创新	40	30
合计		160	78

第一部分 专业技能

【教学目标】

- 1、知识目标：通过专业能力训练学习，让学生了解并掌握本专业的基本训练目标、自身缺陷、不断提升自身专业能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定本课程学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况	20学时
§1.1专业展示演奏实际水平与能力	10学时
§1.2明确目标了解课程总体规划及课程目标，讨论实现目标的条件与保障 布置作业及查阅资料。	10学时

第二部分 舞台表演

【教学目标】

- 1、知识目标：了解并掌握舞台表演方法，提升专业技能。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的舞台表演方式。
支撑课程目标1。
- 3、价值目标：自学舞台表现及肢体语言并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的舞台表演模式，合理运用肢体语言。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1舞台仪表	10学时
§2.2肢体语言的表达	15学时
§2.3肢体语言与音乐的配合	15学时

第三部分 组织协调

【教学目标】

- 1、知识目标：组织协调能力的培养与提升。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：能够熟练掌握音乐会的具体流程。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】组织协调能力

【难点】熟悉音乐会流程并具备一定灵活运用能力

§3.1 演员后台组织能力	10学时
§3.2 准时后台催场	10学时
§3.3 舞台道具摆放几协调能力	10学时
§3.4 化妆、服装等	10学时

第四部分 艺术创新

【教学目标】

- 1、知识目标：较强的个人专业能力及配合能力。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：个人音乐素质及综合能力提升。支撑课程目标1。

【重点】综合能力、音乐素养

【难点】配合能力

§4.1 专业能力综合训练	10学时
§4.2 音乐素养训练	10学时
§4.3 音乐作品二度创作	10学时
§4.4理论联系实践	10学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3

(2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

(1) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07

(2) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10

(3) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05

(4) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08

(5) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《毕业音乐会（论文）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：毕业音乐会（论文），英文名称：Graduation Concert (Thesis)

课程编码：0601SJ021

学分：8

总学时：280

适用专业：音乐表演本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：视唱练耳、基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：李强 **课程组成员：**王荣 田泓 王柯 薛睿韬 傅小草

二、课程简介

毕业音乐会是音乐表演专业必修课程，是专业教学过程中一个重要的实践教学环节。音乐会的质量或者成功与否，是检验学生四年来专业学习情况的主要手段，也是检验学生能否毕业的主要参考，其目的与任务主要是以下几个方面：

- 1、通过毕业音乐会，检验学生四年来专业学习的成果。使学生完成从感性认识到理性认识，从理性认识再到实践的飞跃。
- 2、通过毕业音乐会，全面训练和提高学生的专业能力、应用能力、表达能力以及组织能力。
- 3、通过毕业音乐会，培养学生勇于探索、敢于创新的思想理念，激发学生学习信念，增强器社会竞争力。
- 4、通过毕业音乐会，为学生将来从事艺术工作打下坚实的基础，以适应社会对艺术人才的需求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过毕业音乐会使同学们了解该课程的目的和任务。音乐会内容项目一般选择典型性较强、风格鲜明的主题，而且难度较大，考验学生的综合能力和专业能力，以达到培养专业音乐人才的目标；其次，教师有较高的学术和先进的表现手段，在辅导过程中及时给予学生以示范，启发性地给予学生更广阔的思路，引导学生把自己的表现能力从中体现出来。

2、具体目标

课程目标 1：

通过本次课程的锻炼和学习，使学生提升专业能力和舞台表现能力，增强自信心和专业竞争

力。树立正确的世界观、人生观和价值观。

课程目标 2:

切实加强学生的专业能力和业务素质，全面提升学生综合能力，是学生真正的做到理论联系实践，拓宽学生视野，增加社会竞争力。

课程目标 3:

使学生具备基本的教学能力，舞台表演能力，做到会讲解，能示范、能组织，并具备较强的综合实力。

课程目标 4:

能够具有较强的团队合作精神和组织协调能力，具备良好的社会适应能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
教育理念	1.1 培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；1.2 具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握本专业音乐表演的基本理论及基础知识，2.2 熟练掌握本专业的演奏、创编技术	课程目标 2
专业素质	3.1 熟练掌握本专业的基本演奏技能和教学技能具备一定的二度创作能力，3.2 了解本专业的理论前沿及发展动态	课程目标 3
综合育人	4.1 具有一定的科学研究和实际工作能力具有一定的音乐审美鉴别能力 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力、科学研究和实际工作能力	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一部分 专业技能	第二部分 音乐表演技巧	第三部分 舞台表演	第四部分 音乐表现力
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		L		

课程目标 4		L	L	
--------	--	---	---	--

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《毕业音乐会（论文）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一部分	专业技能	70	14
第二部分	音乐表演技巧	70	14
第三部分	舞台表演	70	20
第四部分	音乐表现力	70	30
合计		280	78

第一部分 专业技能

【教学目标】

1、知识目标：通过专业技能训练学习，让学生了解并掌握本专业的的基本训练目标、自身缺陷、不断提升自身专业能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：深入了解学生专业程度及能力制定阶段性学习计划及目标。支撑课程目标2。

【重点】掌握学生的专业情况，制定学习计划及目标。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

§1.0 沟通交流专业学习情况	20学时
§1.1 专业展示演奏实际水平与能力训练	20学时
§1.2 音乐会曲目学习，讨论实现目标的条件与保障	30学时

第二部分 音乐表演技巧

【教学目标】

1、知识目标：熟练掌握音乐表演所需技巧法及专业技能。支撑课程目标2。

2、能力目标：根据学生掌握的具体情况，发现不足及错误原因，使其掌握正确的表演技巧。支

撑课程目标1。

3、价值目标：自学舞台表现及肢体语言并能够清晰讲述。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的音乐表演技巧并合理运用。

【难点】运用正确的方法进行训练。

§2.1 音乐表演技巧学习 30 学时

§2.2 技巧表演强化训练 20 学时

§2.3 音乐表演技巧的区分及不同特点 20 学时

第三部分 舞台表演

【教学目标】

1、知识目标：舞台表演的形式。支撑课程目标2。

2、能力目标：能够熟练掌握舞台表演技能。支撑课程目标1。

3、价值目标：能够适应并具备组织各种演出的能力。支撑课程目标3。

【重点】舞台表演能力

【难点】具备舞台表演能力并能灵活运用

§3.1 肢体语言表演 10 学时

§3.2 音乐表演与肢体语言的配合 10 学时

§3.3 音乐与面部表情的配合 20 学时

§3.4 舞台形象塑造 30 学时

第四部分 音乐表现力

【教学目标】

1、知识目标：较强的个人专业能力及音乐素养。支撑课程目标2。

2、能力目标：音乐素质及综合能力提升。支撑课程目标1。

【重点】专业能力、音乐素养

【难点】综合素养

§4.1 专业技能及综合能力训练 30 学时

§4.2 乐音的形成以及控制声音能力的提升 20 学时

§4.3 音乐感染力的形成 20 学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授、示范、练习为主，谈话、比较、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行演奏技能训练；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本演奏姿态、音准与节奏、乐器音色、作品完整性和熟练度、音乐表现力。	课堂演奏 期末考试
课程目标 2	应用音乐基本概念、基本理论、视唱练耳能力分析作品、解决乐谱基础问题的能力，音乐作品的鉴赏数量与质量。	课堂演奏 课堂交流
课程目标 3	了解乐器构造及起源、熟悉本专业发展历程。	课堂交流
课程目标 4	高效的练琴规划与实践能力和解决技术难题的决心与毅力、初步建立科学规范的学习意识。	课堂演奏 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试为现场演奏（背谱）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%

课程目标 4			10	100%
--------	--	--	----	------

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 黄振奋.《新编小型民乐队曲集》，人民音乐出版社，2010.3
- (2) 冯琬珍《合唱歌曲大全》，山西教育出版社，2003.1

2、教学参考书

- (1) 阿列克赛耶夫著，钢琴演奏教学法，上海音乐出版社，1989.07
- (2) 徐慧林、林棣华著，钢琴即兴伴奏实用教程，人民音乐出版社，1990.10
- (3) 侯春波、姜秀玲、周晓丽编著，中外声乐作品赏析精选，哈尔滨地图出版社，2004.05
- (4) 张弦等译，西洋歌剧名作解说（上、下），人民音乐出版社，1998.08
- (5) 高奉仁主编，合唱指挥与排练，高等教育出版社，2003

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备较好的舞台经验及舞台表演能力。	掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。	基本掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力。。	初步掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力	不能掌握专业技能及音乐素养，熟悉音乐舞台表演的要素，具备一定舞台经验及舞台表演能力
课程目标 2	熟练掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够熟练演绎本专业不同难度曲目。	掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	基本掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	初步掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。	不能掌握本专业的发展史，理清历史脉络，能够演绎本专业不同难度曲目。
课程目标 3	认真查阅大量文献资料及音像资料，熟悉不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅大量文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	认真查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点	不能查阅一定文献资料及音像资料，基本掌握不同音乐家演奏风格及特点
课程目标 4	具备较强乐感，能够胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	具备一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	有一定乐感，能够基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力	没有乐感，不能基本胜任不同乐队编制的演奏任务及合作能力

编写人：李强

审核人：

《绘画基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：绘画基础英文名称：The Basics of Painting

课程编码：0601XK050

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：学科基础课

先修课程：

开课单位：艺术学院

课程负责人：马可 **课程组成员：**杨涛 许敏

二、课程简介

绘画基础是美术学专业的学科基础课程，是之后一切绘画课程的基础，在学生进入本科阶段就必须学习的基础课程。

绘画基础分为四大部分：构图学、色彩学、透视学、解剖学。构图是一幅作品的开始，决定了作品的基本面貌。色彩是绘画中必不可少的一个因素，哪怕是素描，或是黑白画作我们也应当看做是黑白灰的色彩关系。透视与解剖是至文艺复兴以来到二十世纪绘画发展几百年的基础，没有这两名学科的支撑写实绘画无法成立，也是学习古典绘画的基础。

本课程培养学生对绘画的科学思维方法，以及对艺术的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、绘画创作研究和艺术相关工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

绘画基础课分为四个部分，每个部分都有相应的知识需要去掌握，目标也不同。

在构图学部分学生要基本了解视觉艺术构图的发展过程，了解画面的设计原理。学会利用各种画面元素来构建符合自己表达的画面。

在色彩学部分学生首先要了解色彩的历史，色彩的物理学概念，然后要了解色彩的设计学理论，色彩的象征意义，最后要有安排色彩做出画面语言表达的能力。

在透视学部分学生要了解透视学的基本概念和名词，透视学的基本规律，历史上经典绘画中的视点选择和中国画的散点透视。

在解剖学中学生要对人体基本体块框架有一定的了解，对人体在空间中的运动规律有一定的了解，并要建立起人体解剖学的自学自练能力，人体解剖学不是了解概念就能描绘出准确生动的人体形象，学生必须课后又大量的时间练习描绘解剖学人体，才能为以后的人体绘画课程铺好路。

2、具体目标

课程目标 1：了解构图学、色彩学、透视学、解剖学的基本概念。

课程目标 2：能够运用这四门学科的概念知识，尝试完成分类作业与综合作业。

课程目标 3：通过对这四门学科的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过绘画史上著名画家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的创作态度；通过介绍我国近现代在人物绘画上取得的成就，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：通过对美术史脉络的介入，在学习经典和自我练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。思考当今绘画在美术史发展的脉络中应该如何进化，结合自身的能力找到解决方向。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。	课程目标 3
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 4
8.沟通合作	8.2 具有交流和表达能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	L	L
课程目标 4	L	L	L	L
课程目标 5	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《绘画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	构图学基础	8	8
第二章	色彩学基础	8	8
第三章	透视学基础	8	8
第四章	解剖学基础	8	8
合计		32	32

第一章 构图学基础

【教学目标】

- 1、知识目标：了解构图的基本概念，画面和图形的基本关系，影响画面的几大元素，构图设计的基本原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：理解图形关系，能够有表达的形状创造。对线条、明暗、质感、立体感合理运用。能够有目的有倾的进行构图。向撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对构图学了解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】构图的手段、方法、心里学探讨

【难点】对构成画面各种元素的把握和安排

§ 1.0 艺术形式的不断变化	1学时
§ 1.1 混乱中找出秩序	1学时
§ 1.2 画面和图形的相互关系	1学时
§ 1.3 自由形状和复合形状	1学时
§ 1.4 空间划分	1学时
§ 1.5 构图设计原理	1学时
§ 1.6 布局	1学时
§ 1.7 对比、节奏、统一	1学时

第二章 色彩学基础

【教学目标】

1、知识目标：理解色彩学的基本概念，了解色彩的物理学性质，了解色彩的心理学影响，支撑课程目标1。

2、能力目标：能够运用色彩理论知识制造有表达的色彩画面。撑课程目标2。

3、价值目标：通过对色彩学的了解指导自身的绘画训练，从色彩心理学入手，认识自我，提炼个人的个性特征。了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，深入钻研的“匠人”精神。提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】色彩对比、色彩调和、色彩表现理论

【难点】运用理论知识把握色彩的各种对比关系，制造自己想要表达的画面

§2.0 色彩史概述	1学时
§2.1 色彩物理学	1学时
§2.2 色彩设计理论	1学时
§2.3 色相、色轮、对比	1学时
§2.4 色彩调合	1学时
§2.5 色彩和谐变化	1学时
§2.6 色彩印象理论	1学时
§2.7 色彩表现理论	1学时

第三章 透视学基础

【教学目标】

1、知识目标：了解透视的基本概念，基本规律，学习经典作品的视觉选择，了解散点透视。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握并能够描绘基本的透视画面。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过透视学的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过透视学知识相关的实验案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4、5。

【重点】 透视学基本概念的掌握

【难点】 不通角度的透视关系描绘

§3.0 透视的基本概念及有关名词	1学时
§3.1 科学透视与绘画透视	1学时
§3.2 透视的三个构成因素	1学时
§3.3 透视的基本规律	1学时
§3.4 平行透视	1学时
§3.5 成角透视	1学时
§3.6 倾斜透视	1学时
§3.7 散点透视	1学时

第四章 解剖学基础

【教学目标】

1、知识目标：了解解剖学发展过程，了解解剖学的基本概念，了解人体各部分基本体块组合关系。支撑课程目标1。

2、能力目标：在了解基本知识后要求学生能够基本准确的画出人体的解剖关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对解剖学的了解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3、4、5。

【重点】 人体全身各个部位具体的骨骼肌肉形状

【难点】 比例准确的描绘人体各部分的组合关系

§4.0 艺用人体解剖学的基本概念及有关名词	1学时
§4.1 解剖学的发展历史	1学时
§4.2 人体系统结构	1学时
§4.3 头颈肩	1学时

§4.4 脊柱躯干	1学时
§4.5 上肢与手	1学时
§4.6 下肢与足	1学时
§4.7 运动体块	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、完成讲授内容，课堂中有一部分的实操训练时间，应该因材施教，根据每个学生的画面情况具体讲解所遇到的问题及解决办法。引导学生探索适合自己的表达方式。课后，通过自习内容训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与绘画相关的理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的人体结构部分相对复杂难记忆，因此需要学生根据要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的重点在于不能概念化所学的结构知识，要避免千人一面，模式化的绘画方式，因此在课堂实操中，学生明确老师的要求，实际的做到理论知识指导观察，观察结果指导画面的过程，才能创作出好的作品。

3、要注意对美术史的学习，充分了解该类型绘画的发展过程，才能够培养学生自主探索的能力，才能够达到课程更高的目标要求——寻找适合自己的表达方式。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	构图学、色彩学、透视学、解剖学的基本概念掌握	课堂作业
课程目标 2	运用概念知识创作符合要求的作业	课堂作业
课程目标 3	对构图学、色彩学、透视学、解剖学展脉络的了解	小论文
课程目标 4	综合绘画创作	作品创作
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、任务单与

课堂讨论、PPT 汇报、小论文等，期末考试为综合绘画创作一幅。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	30%	40	30%					50	40%
课程目标 2	20	10%			50	90%				
课程目标 3	20	20%	40	40%					50	40%
课程目标 4	30	50%			50	50%				
课程目标 5	10	10%	20	10%			100	80%		

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：丹尼尔·M·曼德尔洛维兹著，素描指南(第6版)，上海人民美术出版社，2005-1

2、参考书目：

(1) 西蒙伯尔特，戴维斯著，徐焰，张燕文译艺用人体解剖，浙江摄影出版社，2004-04-01

(2) 乔治·伯里曼，伯里曼人体结构绘画教学，广西美术出版社，2002-2

(3) 蒲新成，绘画与透视，湖北美术出版社，2007-2

(4) 约翰内斯·伊顿 著，杜定宇 译，色彩艺术，上海人民美术出版社，1978-12

(5) 本·克来门茨 / 大卫·罗森菲尔德，姜雯 / 林少忠 译，摄影构图学，长城出版社，1983-1

3、网上资源：

<https://www.youku.com/局部> 陈丹青 优酷网

https://www.iqiyi.com/lib/m_214721614.html BBC 艺术的力量 爱奇艺

<https://www.bilibili.com/video/BV1fs411N7nE?from=search&seid=12777162900579682661>

Glenn Vilppu 大师超详细人体结构素描教程

<https://www.bilibili.com/video/BV12q4y157Sv?p=1> 素描基础教程-人体结构

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握四门学科的基本概念，构建较为完备的绘画知识体系。	较为熟练掌握四门学科的基本概念，构建较为完备的绘画知识体系。	掌握四门学科的基本概念，构建较为完备的绘画知识体系。	初步掌握四门学科的基本概念，构建较为完备的绘画知识体系。	未能掌握四门学科的基本概念，构建较为完备的绘画知识体系。
课程目标 2	具备很好的绘画基础知识，能够解决实际创作中遇到的问题，且能够完成较好的完成课堂作业，还能够在绘画中有自己个性的表达。	具备比较好的绘画基础知识，能够解决实际创作中遇到的大部分问题，且能够完成较好的完成课堂作业。	具备一定的绘画基础知识，能够解决实际创作中遇到的一部分问题，且能够基本完成课堂作业。	具备初级的绘画基础知识，能够解决实际创作中遇到的少部分问题，且能够勉强完成课堂作业。	未具备绘画基础知识，不能够解决实际创作中遇到的问题，且不能够基本完成课堂作业。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：马可

审核人：艺术学院教学委员会

《素描（石膏像）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：素描（石膏像），英文名称：Sketch

课程编码：0601XK049

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：学科基础课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：兰天 **课程组成员：**陈锟 李婧 马可

二、课程简介

素描石膏像是美术学基础专业必修课，是研究绘画造型塑造，空间构成，画面审美取向的基础学科。该课程由艺术作品审美和素描造型技法两部分内容组成，两者的任务都是研究绘画的基本规律。

其内容包括：形体研究；绘画性的表达；基础构图；处理画面细节的能力。

本课程培养学生理性和感性相结合的相关艺术思维，对文化的认识，以及素描技巧。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

素描石膏像是研究绘画艺术审美规律，绘画相关技巧及规律，素描相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的绘画绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生对造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握绘画的基本方法，理解艺术审美和哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解素描概念、绘画方法与技巧、造型方式和空间关系的知识体系。

课程目标 2：能够运用素描的方法，解决事物的造型，掌握形体的表达，把握事物的形态，表达对事物的看法，并带有感情倾向的绘画能力。培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能

力。

课程目标 3：通过造型的认识理解，找到通向绘画世界的入口，培养学生的独到的观察和表达能力；通过经典的作品案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习能力。	课程目标 2

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《素描石膏像》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	素描基本概念和经典素描作品赏析	2	8
第二章	结构素描	2	8
第三章	全因素调子素描	2	8
第四章	综合材料素描和习作点评	2	8
合计		8	32

第一章 素描基本概念和经典素描作品赏析

【教学目标】

1、知识目标：了解素描的基本概念，在当今现状下，对素描概念的新理解；了解素描与绘画创作的关系，了解素描在绘画创作中的地位、作用、发展；学习并理解素描训练的目的。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能通过素描对事物形体进行研究，把握形体的表达；把握事物的形态，表达对事物的看法并带有一定创作意识。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养素描造型能力，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】素描是造型艺术的重要基础，对体积、空间、光影、结构、质感等方面的认知和修养。

【难点】理解获得正确的观察方法、感受力、表达能力和主动有力的造型手段。

§1.0素描基本概念	2学时
§1.1经典素描作品欣赏	1学时
§1.2实际练习和点评	5学时

第二章 结构素描

【教学目标】

1、知识目标：理性观察事物本身，透过表面形体，了解物体内部存在的结构关系了。支撑课程目标1。

2、能力目标：通过科学理性的思维，观察、掌握、表达物体本身的构成，物体与物体、物体与背景之间构成的空间关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习掌握对事物形体结构的表达，也是对事物不同性质的深入观察和探知，通过学习，能够以创造的精神，运用素描手段，大胆取舍，提炼概括，展现自我特有的表现力。素描本身具有独立的艺术价值，提高学生对绘画创作和表达的自己理解，培养学生研究知识与技能的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】培养学生深入观察和探知能力；培养学生创作能力。

【难点】培养学生的造型意识，通过训练最终获得主观对客观、外在物质和内在精神的把握能力。

§2.1结构素描的理解观察	0.5学时
§2.2透视和结构分析	0.5学时
§2.3示范绘画基础步骤	1学时
§2.4实际练习和点评	6学时

第三章 全因素调子素描

【教学目标】

1、知识目标：了解全因素调子素描的相关基础知识；掌握全因素素描的技法技巧，理解作品的绘画性和表现力的实际意义。掌握塑造物体形体、空间、光线、边界线处理的要点；培养自身主观表达形体和艺术效果的能力。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能熟练运用素描绘画材料表达事物、塑造事物结构的能力，展现学生在绘画中的自我表达。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过一幅较为完善的素描作品，理解事物的构成关系，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握全因素调子素描和结构素描相结合的绘制原理，掌握调性和画面空间关系，以及绘画的表现性。

【难点】全因素调子素描关注点和需要处理的方面相对结构素描要复杂，在处理上也需要大量的练习和自我取舍，形成不同创作者具有不同的画面处理效果，在教学中更要注重因材施教，培养学生独有的自我表达能力。

§3.1全因素经典作品赏析	0.5学时
§3.2形体、光线、空间、细节刻画塑造等造型要点	0.5学时
§3.3绘画步骤示范	1学时
§3.4 实际练习和作品点评	6学时

第四章 综合材料素描和习作点评

【教学目标】

1、知识目标：学习当下素描新概念、结合综合材料中素描中的的运用，拓展学生创造性思维。支撑课程目标1、3。

2、能力目标：能结合综合材料，运用到素描绘画中，合理的表达事物、塑造事物结构，展现学生在绘画中的自我表达。支撑课程目标2。

3、价值目标：认识绘画创作是相对自我的表达途径，不拘泥于传统素描表达方式，可以通过更多材料、形式，达到客观和主观，外在事物和内在精神相结合来展现自我的目的。支撑课程目标3。

【重点】综合材料结合传统素描材料的运用，打破对传统素描概念的认知和理解，拓展素描作为独立的艺术创作形式，达到从习作到创作的转变。

【难点】强调素描作为独立创作艺术形式，让学生尝试运用多种材料工具和表现手法，开拓学生

的创作性思维。

§4.1 综合材料素描经典作品赏析	0.5学时
§4.2 多种材料的实验运用效果	1学时
§4.3 实际练习，分组材料实验	6学时
§4.4 习作点评	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关油画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对油画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级素描石膏像课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的绘画创作体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	通过素描对事物形体进行研究，把握形体的表达；把握事物的形态，表达对事物的看法并带有一定创作意识。	课前任务单+课堂讨论、实际练习作业和点评
课程目标 2	运用素描石膏像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制作品；建立分析全因素素描的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	课前任务单+课堂讨论、实际练习作业和点评

课程目标 3	通过造型思想和创作方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍绘画艺术在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课前任务单+课堂讨论、实际练习作业和点评
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 5%）、PPT 汇报（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅油画写生或临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	80%						
课程目标 2	10	10%	60	60%	40	30%				
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4										
课程目标 5									30	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：全山石陆琦，《素描》，中国美术学院出版社，2006

2、参考书目：

1、徐冰《中央美术学院素描 60 年》文化艺术出版社，2009

2、弗.阿.马基列夫采夫《列宾美院精品教程-素描.》山东美术出版社，2019

3、《经典邂逅欧洲博物馆头像雕塑.》安徽美术出版社，2019

4、油画教学第一工作室. 北京大学出版社，2007

5、油画家工作室报告——解读肖像. 上海：上海书画出版社，2005

6、油画家工作室报告——解读人体. 上海：上海书画出版社，2005

3、网上资源：

1、<https://www.icourse163.org/course/CQPEC-1452136193?from=searchPage>

2、<https://www.icourse163.org/course/JSJZY-1001755256?from=searchPage>

3、<https://www.icourse163.org/course/CAFA-1206458828?from=searchPage>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对审美有正确的认识。	大致表述绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用素描绘画方法和技巧临摹和绘制作品；建立分析画面的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用素描绘画方法和技巧临摹和绘制作品；建立分析画面的思路和方法，有分析问题、解决问题能力	熟练运用素描绘画方法和技巧临摹和绘制作品；建立分析画面的思路和方法，有分析问题、解决问题能力	能运用素描绘画方法和技巧临摹和绘制作品。	无法运用素描绘画方法和技巧临摹和绘制作品。
课程目标 3	清晰表述方法，自主分析典型作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，

	较强的团队协作和领导能力。	较强的团队协作。	有团队协作。		拒绝或破坏团队协作。
--	---------------	----------	--------	--	------------

编写人：兰天

审核人：艺术学院教学委员会

《色彩写生与表现》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：色彩写生与表现，英文名称：Color sketching and expression

课程编码：0601XK051

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业基础课

先修课程：绘画基础、素描（石膏像）

开课单位：艺术学院

课程负责人：李婧 **课程组成员：**陈锟、杨涛、许敏、马可、兰天

二、课程简介

色彩写生与表现是美术学专业的专业基础课，色彩是视觉艺术最基本的表现语言和审美要素。色彩课程是高校美术专业的重要内容，具有理论和实践的双重特征，是引领学生形成色彩美的认知理解和表现，提高色彩美的创造能力的重要途径。是培养美术专业学生的静物色彩塑造与表现的技能，课程内容设计色彩概览、颜料的调和、横构图、竖构图以及相关静物的具体画法等等来具体讲解色彩的塑造和体现。

其内容包括：分为基础知识、调色方法、色稿练习、色彩的规范化练习、塑造练习、色彩的深度认知、静物写生练习和静物色彩创作方法，色彩归纳的学习。

本课程培养学生理论和实践相结合的方法，通过静物的描绘来学习色彩知识，掌握色彩绘画技法，了解色彩规律，为后期的课程打好基础。毕业后从事教学、对色彩绘画技法，打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

色彩课程是国内外所有艺术学科必修的课程。通过学习这门课程，可以理解与掌握色彩的基本规律和表现技巧，运用不同的工具材料独立完成色彩静物、风景题材的写生或创作，并且运用色彩美的原理对美术作品进行赏析，联系社会实践，努力成为一名素质全面的美术工作者。本课程的内容涉及色彩的基本知识,整体的观察方法，运用色调塑造形体和空间关系表现的训练，各个画种作品鉴赏，油画、水粉和水彩的静物作品研究等。本课的特色是传授技法的同时更注重讲授

西方色彩理论对中国美术发展的影响，对色彩民族化、本土化进行探索，具有理论和实践的双重特征，形成了“理论教学不离实践，实践教学丰富理论”的学术化、研究型教学格局。亮点是突出了“写实性”和“写意性”的表现手段，使色彩语言的核心内涵和绘画艺术的本质得以准确诠释和有效运用。

2、具体目标

课程目标 1：理解和掌握色彩的基本规律和表现技巧，能对色彩、色调的表现力，对画面的疏密、明暗、肌理以及节奏等形式美感有所体验和认知，并能够独立完成静物写生、风景写生，掌握一定的构图及用笔等技法。，能对色彩课程产生浓厚的学习兴趣。

课程目标 2：能运用色彩美的原理对美术作品进行赏析，形成自主训练，反思和提高的能力，具有理论联系实际，善于独立思考，敢于大胆创新的能力。学生能够具备较高的创作能力和色彩修养，对绘画形式语言的探索和追求得到进一步发挥。

课程目标 3：本课的特色是传授技法的同时更注重讲授西方色彩理论对中国美术发展的影响，对油画民族化、本土化进行探索，具有理论和实践的双重特征，形成了“理论教学不离实践，实践教学丰富理论”的学术化、研究型教学格局。亮点是突出了“写实性”和“写意性”的表现手段，使色彩语言的核心内涵和绘画艺术的本质得以准确诠释和有效运用。

课程目标 4：通过实例进行思想教育，发挥学生各自不同的个性潜质，让个性与共性在课程教学中互动互益，启迪学生绘画艺术的热情和创造性，提升其核心素养。并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 理解和掌握色彩的基本规律和表现技巧，能对色彩、色调的表现力，对画面的疏密、明暗、肌理以及节奏等形式美感有所体验和认知，并能够独立完成静物写生、风景写生与人物写生，掌握一定的构图及用笔等技法。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能运用色彩美的原理对美术作品进行赏析，形成自主训练，反思和提高的能力，具有理论联系实际，善于独立思考，敢于大胆创新的能；学生能够具备较高的创作能力和色彩修养，对绘画形式语言的探索和追求得到进一步发挥	课程目标 2. 课程目标 3
6.综合育人	6.3 通过实例进行思想教育，发挥学生各自不同的个性潜质，让个性与共性在课程教学中互动互益，启迪学生绘画艺术的热情和创造性，提升其核心素养。	课程目标 3

8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4
--------	---	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H	M	M	H	L
课程目标 3	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 4	H	L	L	L	L	L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《色彩写生与表现》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	色彩概述	8	2
第二章	色彩静物绘画技法	8	2
第三章	色彩静物写生	8	2
第四章	色彩创作——色彩归纳表现	8	
合计		32	

第一章 色彩概述概述

【教学目标】

- 1、知识目标：学生通过该课程的学习，掌握色彩的基本理论知识，了解色彩的艺术形式和基本特点，培养学生的审美能力，提高学生的动手能力、想象能力和创造性思维能力，激发学生热爱艺术的兴趣，陶冶性情。色彩的实践学习有了理论知识的保证。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解色彩的规律，了解色彩的对比，能够掌

握色彩画面的基本构图和色调，能够运用色彩的冷暖对比关系来进行画面的空间、体积的塑造等理论为以后的色彩学习打好基础。通过具体练习静物绘画来感受色彩理论。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过色彩作品的美术鉴赏，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握正确的观察方法和写生的基本规律；色彩绘画的理论知识画面的构图和色调的把握、基本技法与技巧。色彩的基本概念，色彩的情感。

【难点】色彩三要素：色相、明度、纯度；冷暖对比色调的定义，掌握基本的色彩运用

§1.1光与色	1课时
§1.2色彩的范畴	1课时
§1.3色彩的三属性	1课时
§1.4色彩情感	1课时
§1.5色彩构图与色调把握	4课时

第二章 色彩静物绘画技法

【教学目标】

1、知识目标：本章节要求学生了解色彩绘画的种类及作品鉴赏，能熟悉掌握色彩静物的基本技法，能了解写生色彩种的基本问题；。支撑课程目标1。

2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解色彩基本技法，掌握绘画方法，有较强的动手能力，重点了解绘画语言元素。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过绘画静物色彩的学习，让学生对静物色彩的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理色彩静物的表现形式绘画语言元素的总结，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握色彩绘画种类，了解色彩绘画的干湿画法。

【难点】绘画语言的把握，色彩的空间体现。

§2.1色彩画种类与使用工具	1课时
§2.2色彩的艺术语言	1课时
§2.3色彩静物要点概述；写生色彩中的基本问题	1课时
§2.4色彩绘画语言	2课时
§2.5干画法练习	1课时
§2.6湿画法练习	1课时
§2.7干湿结合法练习	1课时

第三章 色彩静物写生

【教学目标】

1、知识目标：本章节要求学生了解色彩静物的写生绘画方法，能基本了解某一画种的材料绘画技艺，能熟练掌握并独立完成静物写生的基本构图、绘画技法等，能创造性地完成静物色彩作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，选择一种绘画材料来完成作品，掌握其绘画方法，有较强的动手能力，重点了解色彩的关系及其规律。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过色彩静物画技艺的学习，让学生对静物色彩绘画的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理总结，自己所选择的画种绘画的方法和所遇到的问题，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握一种色彩绘画方式，在写生中进行学习造型、色彩知识。

【难点】色彩关系及其变化规律。

§3.1 色彩静物写生（选择一种材料水粉、油画、水彩等）	1课时
§3.1.1 观察与表现	1课时
§3.1.2 构图与处理方法	1课时
§3.1.3 色彩写生的方法步骤	2课时
§3.1.4 色彩关系及其变化规律	2课时
§3.1.5 色彩的空间透视	1课时

第四章 色彩归纳表现

【教学目标】

1、知识目标：本章节要求学生将纷乱无章的物像色彩进行秩序化、条理化的处理，对自然色彩进行概况、提炼、升华。支撑课程目标1。

2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解各种归纳写生的方法，找到合适的表现方式，为以后的创作学习有新的思路和方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过静物绘画色彩归纳表现的学习，让学生对静物色彩绘画的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理色彩归纳如何在创作中的应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握色彩归纳的方法，了解色彩归纳的主观性。

【难点】各种色彩归纳的方法的实践。

§4.1 写实性归纳写生	2学时
§4.2 平面性归纳写生（客观和主观）	2学时

§4.3 意象性归纳写生	2学时
§4.4 解构性归纳写生	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法和制作实践为主，结合PPT展示、视频播放、实践指导、作品评讲、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过作品训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地了解色彩绘画中相关材料和技法的基本概念、制作方法和创新，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习创作和课后实践创作。该课程的内容需要学生在课前做好色彩理论研究，物品的准备，创作图稿所以需要预习，课后总结制作出现的问题，绘画中出现的问题，讨论、跟教师沟通，找出问题。因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的制作方法要点，都要在课程中学习实现，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂绘画作业，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，课程中学习的方法，举一反三，做出有特色的作品，对静物色彩绘画技艺做出自己的总结。。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概览在与具体的绘画结合方面，在绘画种得到技能和审美思想的提升。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体的绘制方法，自己去总结，然后进一步去创作研究这些绘画方法，近距离的去感受生活种的美和爱国情怀，学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、形成严肃的艺术创作态度、严格的艺术作风。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	做好总结，对于传统绘画技艺和现代绘画技艺有着自己的总结和创新	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括平时作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）等，期末考试为制作技能考试，有作品的。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	40	20%	40	20%		
课程目标 2	70	70%	60	10%	60	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《色彩基础》，高等教育出版社，2015.09

2、参考书目：

- (1) 原田铃仁，每天懂一点色彩心理学，湖南文艺出版社
- (2) 中央美术学院，色彩人民美术出版社，2007 年.
- (3) 于国瑞，色彩构成，清华大学出版社，2012 年.
- (4) 杨建飞，500 年大师经典色彩中国书店，2015 年.
- (5) 苏海江，精微素描教程，人民美术出版社

3、网上资源：

[色彩_南通师范高等专科学校_中国大学 MOOC\(慕课\) \(icourse163.org\)](#)

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。	较为熟练掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。	掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。	初步掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。	未能掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物能很好的绘画出来，画面很完整。画面效果很好	具备较好的运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物能较好的绘画出来，画面比较完整，画面效果较好	具备一定的运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物能绘画出来，画面能绘画完整，画面效果一般	具备初步的运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物基本能绘画出来，画面不够完整	未具备运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物不能全部绘画出来，画面不完整，没有画面效果
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：李婧

审核人：艺术学院教学委员会

《雕塑基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：雕塑基础，英文名称：Basic sculpture

课程编码：0601XK061

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇 **课程组成员：**无

二、课程简介

雕塑基础是美术学专业的专业必修课,是造型艺术的一种,指用各种可塑性材料如石膏、树脂、黏土等,或可雕、可刻的硬质材料,创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映现实社会、生活情景,表达艺术家的某种主张、感情或审美理想的艺术。该课程由雕塑的审美框架和表现技法两部分内容组成。

其内容包括:雕塑的涵义及发展脉络;中西方雕塑的不同和相互影响;东方雕塑各个时期的发展及审美取向;雕塑构思及构图;雕塑的工具及做法;雕塑的基础知识;头部比例介绍;五官的介绍;头部骨骼的介绍;头部肌肉介绍;面部的比例;雕塑头像中的切面;雕塑头像;作品翻制;作品表面效果处理。

本课程培养学生感性和理性的结合,动手和动脑的协同,审美与塑造的统一。为学生以后的专业发展,艺术传承打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

雕塑基础是研究雕塑艺术审美创作规律,掌握相关制作技巧及规律的课程。其中雕塑艺术审美是以宏观视角引导学生了解东西方雕塑审美的框架,而雕塑的相关技巧及规律则是从实际操作层面让学生掌握基础的雕塑制作方法、技巧及规律。本课程要求学生对雕塑的历史沿革、发生发展及各阶段的造型体特点等有基本的理解,掌握雕塑的基本制作方法,理解雕塑艺术的审美及其与民族文化之间的关联,了解本学科和其它美术学分支以及其它学科之间的联系,为学生毕业后

从事美术美育、教学、继承和弘扬本民族优秀的艺术文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑审美、创作方法与技巧、造型方式和表面效果的处理等。

课程目标 2：灵活运用雕塑的基础知识、制作方法和技巧临摹和创作作品；建立分析创作雕塑作品的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性的思维能力；了解雕塑艺术在生产、生活和文化传播中的应用。

课程目标 3：通过对造型思路和表面处理方法的认识，培养学生朴素的艺术观；通过经典雕塑作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍雕塑专业知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和专业情怀。

课程目标 4：学会反思，总结好的习作和创作经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握雕塑基础、美术理论等美术学科的基本知识和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和呈现形式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中所渗透的学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，坚持独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上适时的进	课程目标 2 课程目标 4

	行自我改进与革新。	
8.沟通合作	8.1 有团队协作意识，理解一起学习的意义，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作、共同学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《雕塑基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	雕塑的基本知识及准备	12	2
第二章	石膏像临摹	12	12
第三章	泥塑创作小稿	12	10
第四章	小稿放大完成作品	12	8
合计		48	32

第一章 雕塑的基本知识及准备

【教学目标】

1、知识目标：认识、学习并正确使用雕塑工具，了解雕塑的研究对象和方法，了解雕塑与其他绘画的区别和联系；了解雕塑在美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握雕塑基本分类和

特点；学习并理解雕塑的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述雕塑的分类、雕塑的基本方法。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养雕塑的审美意识，培养中国传统文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名雕塑家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和专业情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解雕塑的分类、发展脉络及专业审美。

【难点】理解雕塑创作的人文及哲学、社会学意义。

§1.0 中国文化与雕塑	1 学时
§1.1 雕塑的萌芽	0.5 学时
§1.2 雕塑的发展	0.5 学时
§1.3 雕塑的分类	0.5 学时
§1.4 雕塑工具的种类与使用	1 学时
§1.5 辅助制作雕塑工具	0.5 学时
§1.6 雕塑用泥	0.5 学时
§1.7 底板、转盘、填充物	0.5 学时
§1.8 雕塑骨架搭建	2 学时
§1.9 对雕塑认识的探讨	1 学时
§1.10 雕塑作品赏析	4 学时

第二章 石膏像临摹

【教学目标】

1、知识目标：了解雕塑中的基本比例；圆雕头部正面与侧面的变化和联系；五官的理解及塑造，头部骨骼及肌肉分布；作品的精神及内涵；支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：能正确运用雕塑工具、熟练掌握造型技法，塑造雕塑艺术形体，准确表达自己的观点想法，创作出神形兼备的雕塑作品。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过学习雕塑的塑造方式，理解雕塑艺术的独特表现方法和艺术表现形式；通过赏析、研究古今经典的雕塑作品，并结合自己的创作实践来加深理解，并做小组讨论，培养学生团队交流沟通、合作研究的能力。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握正确的塑造方法和表现技法。

【难点】熟练运用雕塑中雕、塑、刻的表现手法。

§2.1 雕塑中的塑如何表现	0.25 学时
§2.2 雕塑中的雕如何表现	0.25 学时
§2.3 雕塑中刻的表现方法	0.25 学时

§2.4 如何整体把握雕塑立体形象中整体与局部的关系	0.25学时
§2.5 人物面部表现与协调	0.25学时
§2.6人物面部肌肉与神情的联系与塑造	0.25学时
§2.7 头部与颈部结构如何表现	0.25学时
§2.8 实际练习	8学时
§2.9 中外优秀作品赏析	2学时
§2.10 结合练习进行小组讨论、分享和总结	0.25学时

第三章 泥塑创作小稿

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握泥塑创作的基本程序；掌握雕塑用泥的不同类型及其特性；了解中国传统雕塑与现代雕塑的区别与联系；理解雕、塑在实际作品中的运用及意义。支撑课程目标1、2、5。
- 2、能力目标：能熟练运用雕、塑、刻等雕塑语言；创意造型的构思；作品精神内涵的表达。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过创作一件好的雕塑作品，感受它对审美的实现与提升。支撑课程目标3。

【重点】掌握雕塑的基本塑造方法，能用泥自由的塑造形体。

【难点】节奏与结构、空间与体块、细节与整体的结合。

§3.1 资料的搜集整理，学习研究	2学时
§3.2 构思创意及草图	2学时
§3.3创意及草图的推敲	1学时
§3.4 创意草图的反复修改与确定	1学时
§3.5 根据草图捏泥塑小稿	1学时
§3.6 泥塑小稿体积与空间的推敲	1学时
§3.7 泥塑小稿体块构成的研究与推敲	1学时
§3.8 泥塑小稿的整体整理及完成	1学时
§3.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时

第四章 小稿放大完成作品

【教学目标】

- 1、知识目标：理解雕塑的审美；了解东西方雕塑艺术的区别与关联；理解艺术与文化、时代、社会、生活、自我等等的关系。支撑课程目标1、3。

【重点】正确认识和理解雕塑中的审美

【难点】如何将雕塑审美运用于创作实践

§4.1 第一次2倍放大，并作调整	2学时
§4.2根据所需尺寸再次放大，并作调整	2学时
§4.3 对放大的作品进行整体的二次创作	2学时
§4.4 进一步的推敲和反复修改调整	2学时
§4.5 整体统一形体，完成造型	2学时
§4.6 分小组讨论、总结，并分享本阶段所学内容	2学时
§4.7《中国雕塑艺术史》 王子云（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础选修课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	雕塑方法与技巧、造型方式与塑造技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解雕塑的基本概念、塑造方法和技巧并临摹雕塑作品；分析雕塑的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解雕塑在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺	课堂练习作品

	术探索；通过介绍雕塑在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	
课程目标 4	在学习和雕塑实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结 +PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结 +PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件雕塑临摹作品和一件自由创作泥塑小稿。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）.课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

《教你如何欣赏雕塑艺术》 主编 钱绍武、谢孟 北京大学出版社 2014

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出雕塑塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强的团队协作和领导能力	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强的团队协作能力。	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	--	--	--	--

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《国画基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：国画基础，英文名称：Fundamentals of Traditional Chinese Painting

课程编码：0601XK044

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈晨

课程组成员：张静、彭琛

二、课程简介

国画基础是美术学专业的专业必修课，是研究中国画审美取向、研究其绘画方法和技术的基础学科。该课程中国画的审美框架和中国画的绘画技巧两部分内容组成，两者的任务都是研究中国画绘画的规律，并为继承和宣扬优良的中国传统文化打下根基。

其内容包括：中国画的发展脉络；中国绘画和本土哲学的关系；中国工笔画审美框架；基础构图；中国画工具的分类；毛笔的使用技巧；中国工笔画的勾线技巧；染色和设色技巧；基本的植物结构认知；仿古做旧的原理及技巧；处理画面细节的能力。

本课程培养学生理性和感性相结合的有关于中国画的艺术思维方法，对中国优秀传统文化的认识，以及中国工笔画基本绘画技巧。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

国画基础是研究中国画艺术审美规律，绘画相关技巧及规律。其中中国画艺术审美是以宏观视角引导学生了解中国画审美的框架，而绘画相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的中国画绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生对中国优秀的传统文化、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握中国绘画的基本方法，理解中国艺术审美和有中国特色的社会主义哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国画审美、绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用国画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制中国画作品；建立分析中国画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解中国画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型中国画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美	课程目标 2 课程目标 4

	术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《国画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	中国画基础知识	12	2
第二章	中国画“线”造型	12	12
第三章	中国工笔画绘制原理	12	10
第四章	中国画审美元素	12	8
合计		48	32

第一章 中国画基础知识

【教学目标】

1、知识目标：了解中国画的研究对象和方法，了解中国画与其他画种的区别和联系；了解中国画在中国画美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握中国画基本分类和特点；学习并理解中国画的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述中国画的分类方式和种类；能表述中国画基本原理。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养中国画审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解中国画的分类、发展脉络及基础审美格调。

【难点】理解中国画的人文及哲学核心。

§1.0 中国文化与中国画	1 学时
§1.1中国画的萌芽	1 学时
§1.2中国画的发展	1 学时
§1.3 中国画的分类	0.5 学时
§1.4 毛笔的种类与鉴别	0.5 学时
§1.5中国画颜料	1 学时
§1.6 国画用纸	0.5 学时
§1.7 墨的种类	0.5 学时
§1.8其他中国画用品	0.5 学时
§1.9执笔方法及要点	0.5 学时
§1.10 坐姿及要点	0.5 学时
§1.11 对宣纸生与熟的区分	0.5 学时
§1.12对中国画认识的探讨	1 学时
§1.13对中国画进行初步赏析	3 学时
§1.14老子《道德经》（自学）	
§1.15谢赫《六法论》（自学）	

第二章 中国画“线”造型

【教学目标】

1、知识目标：掌握用毛笔悬腕勾线的方法；掌握运用起笔、行笔、收笔这三个动作勾出中锋线条；了解不同笔锋的用法方法；理解为何运用悬腕中锋勾线方法；掌握墨在毛笔上的多少程度的控制；掌握勾线的整体身体姿态；了解气息、身体姿势和、执笔和勾线的内在练习。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用毛笔，保持正确的姿态和执笔方式勾出流畅、受控制的中锋线条。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习勾线的方式，理解中国文化中的“中”、“正”的绘画体现；通过观赏、临摹、解析古人优秀线描作品中线的运用方式来提高理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握正确的勾线姿势和执笔方法。

【难点】勾出流畅且中锋用笔，受自我控制的线条。

§2.1 毛笔的执笔方法	0.5学时
§2.2 毛笔勾线的三个基础动作：起笔、行笔、收笔的标准 手腕的重要性	0.5学时
§2.3 运用毛笔勾线的不同运笔方式：顺峰、逆风、中锋和侧锋的要点	0.5学时
§2.4 掌握毛笔含墨的程度	0.5学时
§2.5 墨的浓淡关系	0.5学时
§2.6 正确的勾线坐姿	0.5学时
§2.7 气息与勾线的关系	0.5学时
§2.8 实际练习	8学时
§2.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	0.5学时

第三章 中国工笔画绘制原理

【教学目标】

1、知识目标：掌握工笔画的基本绘制程序；掌握中国画颜料的不同分类及其特性；掌握中国传统颜色的调制技巧；掌握单手执两支毛笔，并调整笔上下方位的方法；掌握分染、统染、罩染的技巧，并理解这三种技巧在工笔画中的实际意义。掌握三种染色方法关于面积、程度、轻重要点；理解中国工笔画薄层多遍晕染的技法理论和艺术效果。支撑课程目标1、2、5。

2、能力目标：能熟练运用单手执双笔的执笔技巧；分染的匀净程度的把握；对绘画物体通过分染表达其结构的能力。能运用三种染法，正确处理出画面中的层次关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过一幅好的中国画作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握中国工笔画的绘制原理，掌握调色和染色技巧。

【难点】染色的面积、程度和轻重是和所绘制物体的特征、形态相关的。

§3.1 工笔画的基本绘制程序	0.5学时
-----------------	-------

§3.2中国画颜料的不同分类及其特性	0.5学时
§3.3中国传统颜色的调制原理	0.5学时
§3.4 单手执两支方法	1学时
§3.5分染、统染、罩染	1学时
§3.6染法和单手执双笔技巧练习	3学时
§3.7 通过染法处理层次和结构	0.5学时
§3.8 通过染法处理层次和结构练习	3学时
§3.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1学时
§3.9染色时容易出现的错误及矫正方法	0.5学时
§3.9调色时容易出现的错误及矫正方法	0.5学时
§3.10 于非闇《我怎样画工笔花鸟画》（自学）	
§3.11于非闇《中国画颜色的研究》（自学）	

第四章 中国画审美元素

【教学目标】

1、知识目标：理解中国画审美是如何逐步形成；掌握中国画中“线”的审美标准；掌握中国画中色彩的审美标准；理解文化孕育艺术。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握多元系的热力学基本方程、理解热力学第三定律。

【难点】第三定律和相律的含义。

§4.1 中国画审美是如何逐步形成	1学时
§4.2 中国画中“线”的审美标准	1学时
§4.3 中国画中色彩的审美标准	1学时
§4.4文化孕育艺术	1学时
§4.5工笔画绘制练习	7学时
§4.6分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	1学时
§4.7余城《宋代绘画发展史》（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关中国画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对中国画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学

生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为一年级国画基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的国画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用国画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制中国画作品；建立分析中国画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解中国画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅国画工笔临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	40	20%						
课程目标 2	10	30%	40	30%	40	40%				
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4			20	40%			50	60%		
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《中国画教程》周松竹主编中国民族摄影艺术出版社，2010 年

2、参考书目：

- (1)郭继承，《中华文化要义读本》，中华书局，2021 年。
- (2) 葛路，《中国画论史》，北京大学出版社，2008 年
- (3)于非闇，《我怎样画工笔花鸟画》，上海人民美术出版社，2018 年。
- (4)于非闇，《中国画颜色的研究》，北京联合出版公司，2018 年。
- (5)余城，《宋代绘画发展史》，荣宝斋出版社，2017 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1h7411b7Y3> 工笔教程全 68 集完结，苏百钧,中央美术学院教授工笔技法教程，宋画赏析

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述中国画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对中国画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述中国画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对中国画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述中国画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对中国画审美有正确的认识。	大致表述中国画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述中国画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对中国画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用国画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制中国画作品；建立分析中国画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用国画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制中国画作品；建立分析中国画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用国画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制中国画作品；建立分析中国画的思路和方法。	能运用国画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制中国画作品。	无法运用国画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制中国画作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型中国画作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型中国画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型中国画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型中国画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型中国画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：陈晨

审核人：艺术学院教学委员会

《油画基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画基础，英文名称：Basic Painting

课程编码：0601XK045

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：兰天

课程组成员：李婧 陈锬 马可

二、课程简介

油画基础是美术学专业的专业必修课，是研究绘画审美取向、研究其绘画方法和技术的基础学科。该课程由艺术作品审美和油画材料技法两部分内容组成，两者的任务都是研究油画材料绘画的规律。

其内容包括：油画的发展脉络；绘画和本土哲学的关系；审美框架；基础构图；油画工具的分类；使用技巧；处理画面细节的能力。

本课程培养学生理性和感性相结合的有关于油画的艺术思维方法，对文化的认识，以及油画材料基本绘画技巧。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画基础是研究油画艺术审美规律，绘画相关技巧及规律。其中油画艺术审美是以宏观视角引导学生了解油画审美的框架，而绘画相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的油画绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生对造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握绘画的基本方法，理解艺术审美和哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解油画审美、绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4

8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识,理解学习共同体的特点与作用,掌握团队协作的基本方法和策略,了解美术教学团队共同学习与协作的优势,掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5
--------	--	------------------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注:表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	油画基础知识	10	12
第二章	油画材料技法的学习	2	12
第三章	油画静物习作练习	2	12
第四章	油画静物创作作品练习	2	12
合计		16	48

第一章 油画基础知识

【教学目标】

1、知识目标:了解油画的研究对象和方法,了解油画与其他画种的区别和联系;了解油画在油画美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握油画基本分类和特点;学习并理解油画的基础

知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述油画的分类方式和种类；能表述油画基本原理。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养油画审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解油画的分类、发展脉络及基础审美格调。

【难点】理解油画的人文及哲学核心。

§1.0油画的历史和作品欣赏	1学时
§1.1油画的萌芽	1学时
§1.2油画的发展	1学时
§1.3油画材料认识	1学时
§1.8其他油画用品	1学时
§1.12对油画认识的探讨	1学时
§1.13对油画作品初步赏析	4学时

第二章 油画材料技法的学习

【教学目标】

1、知识目标：认识油画材料，和其他画种的区别，支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握油性材料和水性材料运用的注意要点，能运用油画材料进行基础训练。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习掌握材料，了解绘画画种的不同和不同画种之间的共通之处。通过观赏、临摹、解析多样，优秀的油画的作品中绘画意图的表达，提高学生对绘画创作和表达的自己理解，培养学生研究知识与训练技能的能力。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握油画材料和油画相关的知识。

【难点】绘画材料的变化不是绘画创作的障碍，而是对多种材料艺术创作的认识和融合，认识到艺术不设边界。

§2.1油画材料：油画颜料，油画笔，油画用油，油画布，……	1学时
§2.2油画布处理，底料，干性油	1学时
§2.3示范油画绘画基础步骤	2学时
§2.8 实际练习	7学时
§2.9结合练习进行小组讨论、分享和总结	1学时

第三章 油画静物习作

【教学目标】

1、知识目标：掌握油画的基本绘制程序；掌握油画颜料的不同分类及其特性；掌握油画颜色的调制技巧；掌握油画用笔产生的笔触和效果；掌握油画最基础的材料技法技巧，理解作品的绘画性和表现力的实际意义。掌握塑造面积、程度、轻重的要点；理解油画材料运用的技法理论和艺术效果。支撑课程目标1、2、5。

2、能力目标：能熟练运用油画材料表达绘画，表达塑造事物结构的能力，展现学生在绘画自我表达。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过油画作品赏析评价，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握油画材料的绘制原理，掌握调色和技巧以及绘画的表现性。

【难点】油画习作和创作的衔接，绘画的艺术表达能力的。

§3.1绘画性和客观再现以及主观表达	1学时
§3.2示范油画静物作画步骤	2学时
§3.3学生实际练习和辅导	8学时
§3.4学生习作点评、交流和总结	1学时

第四章 油画创作作品练习

【教学目标】

1、知识目标：理解油画审美是如何逐步形成；掌握油画中“线”的审美标准；掌握油画中色彩的审美标准；理解文化孕育艺术。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握多元系的热力学基本方程、理解热力学第三定律。

【难点】第三定律和相律的含义。

§4.1油画习作、临摹作品和创作作品之间的关系	1学时
§4.2 绘画风格与自我	1学时
§4.3 学生实际练习和辅导	8学时
§4.4学生习作点评交流和总结	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度

适中的有关油画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对油画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级油画基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的油画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 5%）、PPT 汇报（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅油画写生或临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	40	20%						
课程目标 2	10	50%	60	20%	40	30%				
课程目标 3	60	60%			60	40%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：马一丹，《油画技法》重庆 西南师范大学出版社，2001

2、参考书目：

1、[德]马克斯·多奈尔.《欧洲绘画大师技法和材料》重庆：重庆出版社，1996

2、肖玉明.《西方绘画大师材料技法研究》沈阳：辽宁美术出版社，2001

3、《世界人体名画鉴赏》济南出版社，2002

4、《世界风景名画鉴赏》济南出版社，2002

5、油画家工作室报告——解读肖像. 上海：上海书画出版社，2005

6、油画家工作室报告——解读人体. 上海：上海书画出版社，2005

7、戴士和. 对视阳光——油画风景教学讲座. 石家庄：河北美术出版社，2002

3、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有正确的认识。	大致表述油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法。	能运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品。	无法运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型油画作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型油画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型油画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型油画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型油画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：兰天

审核人：艺术学院教学委员会

《版画基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称： 版画基础， 英文名称： Basic print

课程编码： 0601XK046

学 分： 3

总 学 时： 48 **理论学时：** 48

适用专业： 美术学类本科专业

课程性质： 学科基础课

先修课程： 绘画基础、素描（石膏像）

开课单位： 艺术学院

课程负责人： 岳进 **课程组成员：** 岳进、涂光璨

二、课程简介

版画基础是美术学专业的必修课。版画包括的技术学科主要有：凸版（黑白木刻、套色木刻）凹版、孔板、综合版、数码版等。该课程主要选取其中最基础的一门制作技法—黑白木刻。主要教学内容分由版画发展史和黑白木刻制作技法组成，两者的任务都是研究和掌握版画的艺术的发展、艺术语言机器艺术特征。

其内容包括：雕印术和中国古代版画的发展；世界木版画的历史与发展；中国新兴版画的发展；黑白木刻的工具、设备、材料 ；黑白木刻技法；黑白木刻展示。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

版画基础以黑白木刻技法作为主要研究，它是现代版画意义中平版、凹版、凸版、漏版等不同印刷原理的一种版画语言形式。黑白木刻的印制原理是以版的凸出部分着上墨色，印于纸上，故也称之为凸版。凸版的含义较为广泛，应不论是在什么板上刻制的版，只要符合凸版印刷原理，即称之为凸版。

本课程要求学生理解版画的基本概念、并能掌握黑白木刻的步骤、基本表现方法、理解版画语言，了解本学科和其它版画分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解版画中黑白木刻凸印的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的凸版画基础知识体系。

课程目标 2：了解版画中黑白木刻的独特的审美语言，以及在美术史中的地位与发展。能够运用凸印的基本概念、原理和制作方法、技法语言，制作较为简单的小型黑白木刻作品；学生建立对版性更为深入的认识，从而使版画的概念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：将中国优秀传统文化作为表现的对象，融入版画的制作，培养学生对中国传统文化的情感，增强文化自觉与自信；通过与对国内外版画大师作品以及创作历程的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀版画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	掌握版画中黑白木刻的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代艺术语境去思考黑白木刻的创作方向，深入把握版画中黑白木刻及其相关知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
应用前景	了解版画中黑白木刻与凹版、平版；漏板以及中国画、油画等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，具有对版画及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
综合育人	了解版画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合版画教学提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观，培养学生的人文情怀与艺术理想。	课程目标 3
沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养	课程目标 4

	良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	
--	-------------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	L	L
课程目标 3	L	M	M	M
课程目标 4		M	H	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《版画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	版画的内涵	4	4
第二章	版画的发展沿革	4	4
第三章	版画—黑白木刻的工具、设备、材料	12	8
第四章	版画—黑白木刻技法	28	30
合计		48	46

第一章 版画的内涵

【教学目标】

- 1、知识目标：懂得版画的界定，了解版画各个种类。复习并掌握版画的基本知识；学习并理解凸版、凹版、平板、孔板、综合版的基本制作原理及区别。
- 2、能力目标：能运用版画知识说明版画各版种的区别与联系；能在不同的制作原理中思考各技法的相互关联。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对版画的界定是源于我国的四大发明及各版种的技法演示；从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀的动手能力。支撑课程目标3。

【重点】版画从诞生之初就是工匠精神与探索精神的结合。

【难点】理解铜版画的基本概念、基本原理及早期的发展脉络。

§1.0 版画的界定

2 学时

§1.1 版画的种类

2 学时

第二章 版画的发展沿革

【教学目标】

1、知识目标：了解16世纪以来欧洲的版画艺术发展和兴盛的历史演变；了解以丢勒、伦勃朗、戈雅、惠斯勒、毕加索等为代表的艺术大师们的艺术特点，以及他们在版画以及美术史上的重要成就；理解即使是在印刷技术急速发展的今天，版画这种极具原始手段的艺术表现形式依然绚丽夺目的背后的原因。支撑课程目标1。

2、能力目标：能站在版画史或美术史的高度去审视铜版画的发展脉络，对版画大师以及作品能有自己的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习欧洲历代铜版画大师的执着的艺术追求，不断对前人的推陈出新的历史，学习经典作品与崇高的作品，利用移情效应激发学生的学习艺术欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负；通过查阅资料，整理完善书本以外的版画大师的艺术故事，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握铜版画艺术的发展兴盛的历史。

【难点】每一个时期的代表性版画大师为铜版画发展所做出的贡献以及作品所体现出的人文精神与时代气质。

§2.1 西方版画发展沿革

2 学时

一、 欧洲的初期木版画

二、 欧洲文艺复兴时期的版画

三、 17 世纪欧洲的版画

四、 18 世纪欧洲的版画

五、 19 世纪欧洲的版画

六、 20 世纪欧、美的版画

§2.2 中国版画的发展沿革

2 学时

一、复制版画的兴衰

二、早期创作版画的发展

三、抗战时期国统区的版画发展

四、抗战时期解放区的版画发展

- 五、解放战争时期的版画发展
- 六、新中国成立后的社会主义建设时期的版画发展
- 七、“文化大革命”时期的版画发展
- 八、改革开放时期的版画

第三章 版画——黑白木刻的工具、设备、材料

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：熟悉各种制作材料、设备与工具的安全使用规则；熟悉版画工作室的规章制度；掌握各种铜版画基本材料的处理方法方法；掌握铜版画各种液体材料的用量与用法；掌握铜版画各种设备的调试与使用方法；掌握铜版画各种工具的正确使用方法。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：能对铜版画制作中的各种材料、设备与工具做正确解释与使用。支撑课程目标2。
- 【重点】**熟练掌握各种制作材料、设备与工具的安全使用规则与安全使用方法。
- 【难点】**对材料的进行各种精细处理，对液体材料的配比配方，设备的参数与注意事项，工具的正确合理使用的方法。
- §4.1 印制设备 3 学时
 - §4.2 制版材料 3 学时
 - §4.2 制版工具 3 学时
 - §4.2 印制材料 3 学时

第四章 版画——黑白木版画技法

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：理解黑白木刻绘制的流程；了解黑白木刻绘制的主要手法；理解绘制小稿的意义；掌握画小稿的基本思路与步骤；掌握小稿的材料工具及绘制技法。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：掌握一整套黑白木刻画稿的绘制步骤与技法，能够用黑白木刻画稿的绘制方法绘制黑白木刻的画稿。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。
- 【重点】**理解绘制画稿方法以及对铜版画创作的意义。
- 【难点】**对现实对象的归纳与提炼，形式感与造型的结合。
- §4.1 黑白版画的形式规律 4 学时
 - §4.2 各种刀法的应用 4 学时
 - §4.3 黑白木面木刻技法 6 学时

§4.4 黑白木版画的练习	6 学时
§4.5 木口木刻技法	8 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与前一阶段学习的版画基础课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，尤其是制作部分知识点及方法更为繁复，难度可以算是黑白木刻的升级版，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；化学材料部分配方与配比也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到铜版画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如黑白木刻制作中的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；从历代大师经典作品的赏析中学习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习的欲望，引导学生树立远大的艺	分组协作+PPT汇报、创作说明、练习草图、最终作品

	术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	创作说明、分组协作+PPT 汇报、最终作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王华祥 著，《版画技法（上）：传统版画、木版画技法》，北京大学出版社，2020 年
- (2) 李仲著，《木版画：现代版画艺术教程》，西南师范大学出版社，2015
- (3) 岳进著，《高校版画教学与创作研究》，中国水利水电出版社，2017 年

2、参考书目：

- (1)张奠宇 著，《西方版画史》，中国美术学院出版社，2000 年
- (2) 杜松儒 著，《世界版画史》，人民美术出版社，2004 年
- (3) 杜大恺 著，《版画（绘画基础系列教材）》，清华大学出版社，2005
- (4) 马丁·霍普金森 著，马幸 译，《藏书票的故事》，北京时代华文书局，2014 年
- (5) 沈泓 著，《纸上宝石：藏书票的收藏鉴赏》，上海科技教育出版社，2005 年
- (6) 子安 著，《藏书票札记》，生活·读书·新知三联书店，2017 年

3、网上资源：

- (1) <https://v.qq.com/x/page/b0814xmzfij.html> 清华大学美术学院铜版画技法慕课
- (2)https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzU2MDA1NTA1MA==#wechat_redirect 中国美术学院绘画艺术学院版画系版画技法慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	较为熟练掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	初步掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	未能掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的的能力，具备很好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的的能力，具备较好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的的能力，具备一定的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的的能力，具备初步的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的的能力，未具备版画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：岳进

审核人：艺术学院教学委员会

《中国美术史》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中国美术史 课程英文名称：Chinese Art History

课程编码：0601ZY096 课程类别/性质：学科基础/必修

学 分：4 总学时：64

开课单位：艺术学院 适用专业：美术学本科专业

先修课程：艺术学概论

制 定 人：罗春蕾 审 核 人：陈锬

二、课程简介

《中国美术史》是美术学专业一门必修课程。美术史是中国文化艺术的主要学科之一。美术是人类的一种创造性的活动。美术作品是作者对生活认识的物化形态。美术史是通过具体作品对美术的发生、发展、演变的历史事实的概括及学术性研究。需要以科学的观点把握各个历史时期的文化特征和美术的发展规律，它是人类文明史的重要组成部分。

史论课教学是通过对该课程的讲述及对形象资料的展示，使学生认识到中国五千年的文明史除了典籍的文字记载，更是美术作品对历史发展中各期政治、经济、文化的直观反映。美术的发展、演变和技法的不断成熟和完善、创新，以及作品中所体现的文化特征，是完全和历史的发展同步的。它是中国文明史的重要组成部分。通过该课程的教学，使学生了解中国传统文化的人文思想及各民族美术的光辉成就，更加自觉地重视对祖国文明的了解和自身文化素养的形成，较系统地掌握中国美术的基本规律，从而培养高尚的审美情操和艺术鉴赏力，丰富专业知识，促进专业技法学习和创作水平提高，以便毕业后胜任中学美术教育工作或其他机关的工作。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习，让学生了解中国美术发展的历史，了解美术发展的历史对中国艺术的影响；学习美术现象的变化对中国文化的影响；比较系统地了解中国美术史上各时期主要代表人物、代表作品、风格特点，掌握中国美术观念发展的历史及中国美术技法发展的历史，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向，提高艺术欣赏及鉴别能力，增强学生审美意识及审美创造力。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解中国美术的基本历史脉络，理解历史发展中各期政治、经济、文化对美术创作的影响；比较系统地学习中国美术史中各时期主要代表人物、代表作品、风格特点。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。

课程目标 2：通过对不同类型的美术作品发展历史知识和基本的造型特点的学习，提高艺术

欣赏及鉴别能力，增强学生审美意识及审美创造力，能够通过图像识别、分析其形式特征和艺术特点，解释其蕴含的文化内涵。

课程目标 3：引导学生学会发现、提出和分析问题，能够融合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，提高艺术欣赏及鉴别能力，深入理解中国传统文化的人文思想及各民族美术的光辉成就，提升文化自信，尊重艺术家、设计师和手工艺者及其创造的成果和对人类文化的贡献，提高思想素养，为以后的专业学习以及从事美术教育教学和研究工作奠定基础。

课程目标 4：布置多项具体的学习任务，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，制作 PPT 和思维导图进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 1 课程目标 3
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，自觉成为学生锤炼品格、学习知识、奉献祖国教育事业的引路人。	课程目标 3
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	绪论	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	M	M
课程目标 2	H	M	H	H	H	L	M
课程目标 3	M	L	H	H	H	M	M
课程目标 4	M	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
绪论	一、 中国美术史的研究对象 二、 中国美术史的总体脉络 三、 中国美术史研究的方法	树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。	高	中	高	2	1.1 2.3 3.1 3.2
第一章史前及先秦时期的美术	一、旧石器时代的美术 二、新石器时代的美术 三、夏商时期的美术 四、两周时期的美术 五、先秦时期周边地区的美术	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	12	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第二章秦汉时期的美术	一、城市与物质文化 二、墓葬美术 三、秦汉时期的美术交流	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	12	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第三章三国两晋南北朝时期的美术	一、北方城市的发展与美术的变化 二、东吴、东晋和南朝的美术 三、宗教美术的兴盛	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自	高	中	低	4	1.1 2.3 3.1

	四、中外美术交流	信。					3.2 8.1
第四章隋唐时期的美术	一、都城与墓葬 二、佛教美术 三、世俗社会中的美术 四、民族关系与美术交流	树立民族文化自信，提高思政素养。热爱优秀传统文化。	高	中	低	10	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第五章五代辽宋金元时期的美术	一、五代两宋的国家、皇权与美术 二、两宋文人士大夫与美术 三、辽夏金元的都城、建筑与多民族美术 四、元代的宫廷趣味与文人士大夫美术 五、宗教美术 六、墓葬美术与世俗社会 七、宋元工艺美术与美术品的流播	树立民族文化自信，提高思政素养。热爱优秀传统文化。	高	中	低	6	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第六章明清时期的美术	一、复兴的宫廷美术 二、南方文人集团的兴起 三、地域特色和个人特色 四、明清时期的视觉文化 五、美术品的流通与市场 六、明清时期的美术交流 七、宗教美术与墓葬美术	树立民族文化自信，提高思政素养。热爱优秀传统文化。	高	中	低	8	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第七章中国近现代美术	一、近代书学与画学的演进变革 二、西洋画的近代传入与美术出版的更新 三、留学生与现代美术教育的兴办 四、国内外对“中国美术”的认识建构 五、外来文艺思潮传播与左翼美术运动发展 六、走出象牙塔的抗战进步美术与革命美术运动的高涨	树立民族文化自信，提高思政素养。热爱优秀传统文化，引导学生立足时代、扎根人民、深入生活，树立正确艺术观和创作观，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。	高	高	低	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1

绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国美术史的研究对象、研究范围，学习并掌握中国美术史的总体脉络
- 2、能力目标：能理解中国美术史的时间范围和地域范围，能掌握中国美术史研究的方法。支撑课程目标 1、课程目标 2。
- 3、价值目标：通过了解中国美术的基本历史脉络，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。支撑课程目标1。

【重点】中国美术史的研究对象、研究范围。

【难点】中国美术史研究的方法。

一、中国美术史的研究对象	0.5学时
二、中国美术史的总体脉络	0.5学时
三、中国美术史研究的方法	1学时

第一章 史前及先秦时期的美术

【教学目标】

1、知识目标：了解各文化时期陶器造型、纹饰的特征及代表作品；理解地画、岩画的特征及代表作品；了解陶塑、泥塑、石雕、玉雕的特征及代表作品。支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能理解各文化时期陶器造型、纹饰的特征，并辨析。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习各个史前文化区彩陶发展的特点及代表性作品，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】彩陶的分布及特点；史前建筑的特点，先秦各时期青铜器的形制与纹饰的演变、分类、艺术特点及主要作品分析；青铜艺术的发展阶段、青铜器的起源、冶炼及铸造；雕塑艺术以及建筑艺术；帛画。我国主要的图腾符号。

【难点】先秦各时期青铜器的差异、青铜器的艺术精神。

一、旧石器时代的美术	1 学时
二、新石器时代的美术	1 学时
三、夏商时期的美术	4 学时
四、两周时期的美术	5 学时
五、先秦时期周边地区的美术	1 学时

第二章 秦汉时期的美术

【教学目标】

1、知识目标：了解秦汉时期的雕塑与帛画艺术；了解建筑艺术和工艺美术；掌握画像石、画像砖的特点；兵马俑。支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够对秦汉两朝代重要美术作品进行图像识别和形式特征分析，解释其文化内涵。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：对比秦汉美术，认识美术与社会、文化的密切联系，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐

步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】秦始皇陵兵马俑；霍去病陵墓石刻；西汉马王堆汉墓帛画；东汉墓室壁画。

【难点】汉代美术的雄沉。

一、城市与物质文化	4 学时
二、墓葬美术	4 学时
三、秦汉时期的美术交流	4 学时

第三章 三国两晋南北朝时期的美术

【教学目标】

1、知识目标：了解人物画和山水画；佛教艺术；工艺美术。理解并掌握“六法论”；了解山水和人物画家及其代表作品。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能理解魏晋风度在美术作品中的体现，能理解各魏晋玄学对美术的影响。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习南北朝美术发展的特点及代表画家、代表作品，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】彩人物画的创作：顾恺之、陆探微、张僧繇、杨子华等的作品、艺术特征及艺术成就；“六法论”的基本内涵；山水画的兴起：宗炳、王微的山水画理论；早期佛教艺术：云岗、龙门、敦煌莫高窟等题材、内容和艺术成就。

【难点】顾恺之的艺术成就、“六法论”的基本内涵；宗炳、王微的山水画理论；

一、北方城市的发展与美术的变化	1学时
二、东吴、东晋和南朝的美术	1学时
三、宗教美术的兴盛	1学时
四、中外美术交流	1学时

第四章 隋唐时期的美术

【教学目标】

1、知识目标：掌握人物、山水画的特点及其发展规律；了解人物、山水画及其代表作家；雕塑、建筑艺术。握吴道子等的绘画理论。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能理解青绿山水画派的发展和水墨山水画的兴起，能理解道家思想对山水画的影响。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习隋唐美术发展的特点及代表画家、代表作品，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】人物画的成就；青绿山水画派的发展和水墨山水画的兴起；石窟壁画、墓室壁画；陵墓雕刻、佛教雕塑。

【难点】青绿山水画派的发展和水墨山水画的兴起。

一、都城与墓葬	1学时
二、佛教美术	4学时
三、世俗社会中的美术	4学时
四、民族关系与美术交流	1学时

第五章 五代辽宋金元时期的美术

【教学目标】

1、知识目标：了解五代、宋、辽、金时期山水、人物、花鸟画的代表画家及代表作品；掌握五代至南宋时期山水画风格的演变及发展；理解宋代院体画及其影响。了解元代绘画的代表画家和代表作品；理解并掌握元初的复古思潮和元四家的山水画艺术及其影响；山水画理论。了解建筑、雕塑和工艺美术。
支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能理解花鸟画、院体画和文人画的发展过程，能理解院体画和文人画的差异。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习五代辽宋金元美术发展的特点及代表画家、代表作品，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】黄筌、徐熙花鸟画风格的不同及对后世花鸟画发展的意义；五代至南宋时期山水画风格的演变及发展；宋代院体花鸟画代表画家及其艺术特色；宋代文人画家创作及绘画思想；梁楷减笔人物画。元初画坛上的“复古”思潮；“元四家”的山水画艺术。

【难点】院体花鸟画代表画家及其艺术特色、文人画代表画家及其艺术特色。“元四家”的山水画。
一、五代两宋的国家、皇权与美术

1 学时

二、两宋文人士大夫与美术	1 学时
三、辽夏金元的都城、建筑与多民族美术	0.5 学时
四、元代的宫廷趣味与文人士大夫美术	1 学时
五、宗教美术	0.5 学时
六、墓葬美术与世俗社会	1 学时
七、宋元工艺美术与美术品的流播	1 学时

第六章 明清时期的美术

【教学目标】

1、知识目标：了解明清绘画的重要代表画家及其作品；掌握“吴门四派”和董其昌的“南北宗论”；理解并掌握宫廷绘画和扬州画派；了解以家具为代表的工艺美术。

支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够对明清两朝代重要美术作品进行图像识别和形式特征分析，解释其文化内涵。

支撑课程目标1、2。

3、价值目标：对比明清美术，认识美术与社会、文化的密切联系，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标 1、3、4。

【重点】吴门画派与“明四家”；松江画派与董其昌的“南北宗论”；扬州画派；西洋绘画的输入。

【难点】南北宗论。

一、复兴的宫廷美术	1 学时
二、南方文人集团的兴起	2 学时
三、地域特色和个人特色	1 学时
四、明清时期的视觉文化	1 学时
五、美术品的流通与市场	1 学时
六、明清时期的美术交流	1 学时
七、宗教美术与墓葬美术	1 学时

第七章 中国近现代美术

【教学目标】

1、知识目标：了解中国近现代的重要代表画家及其作品；掌握“近代书学与画学的演进；理解并掌握外来文艺思潮传播与左翼美术运动发展；了解现代美术教育的兴办。把握近代美术的内容，形式和风格特征。了解近代美术新思潮兴起的现实作用。

支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够对中国近现代重要美术作品进行图像识别和形式特征分析，解释其文化内涵。

支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习中国近现代美术发展的特点及代表画家、代表作品，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】左翼美术运动发展，近代美术新思潮兴起的现实作用。

【难点】近代美术新思潮兴起的现实作用。

- | | |
|--------------------------|--------|
| 一、近代书学与画学的演进变革 | 0.5 学时 |
| 二、西洋画的近代传入与美术出版的更新 | 0.5 学时 |
| 三、留学生与现代美术教育的兴办 | 0.5 学时 |
| 四、国内外对“中国美术”的认识建构 | 0.5 学时 |
| 五、外来文艺思潮传播与左翼美术运动发展 | 1 学时 |
| 六、走出象牙塔的抗战进步美术与革命美术运动的高涨 | 1 学时 |

六、课程教学方法、教学设计

教学方式方法：从学生专业实际出发，逐步进行课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

具体而言，按章节**教学设计**如下：

阶段	目标	具体安排（学生活动）	使用的资源和技术	学习成果	考核方式
课堂 教学 之前	知道本章所有基本知识点	1、阅读完教材的本章内容 2、完成本章慕课视频学习 3、完成教材附带课程视频学习， 4、完成教材的图文视频补充资料的学习 5、完成长江雨课堂上的本章预习自测题 6、完成本章思维导图	教材、长江雨课堂平台、绘制思维导图的软件	本章思维导图初稿、PPT等	本章所有课前线上学习资料均附带自测题，此版块成绩占期末总评成绩的20%
课堂 教学	理解本章难点、重点，理解本章所涉及的一些著名的优秀作品	1、听教师总结知识重点，讲解难点、讲解习题。 2、小组展示本组的思维导图等小组作业。 3、已小组为单位展开小组内部讨论，而后分享思考题答案。 4、完成随堂长江雨课堂作业	教材、长江雨课堂平台、本章思考题、学生课前绘制的思维导图、制作的PPT等		每次线下课均有至少两次随堂长江雨课堂作业，此版块成绩占期末总评成绩的20%
课后 总结	复习巩固所学知识	1、以小组为单位，进一步完善思维导图、PPT等任务。	教材、长江雨课堂平	本章思维导图定稿、	负责本章的小组由小组长安排具体任

与 测 试		2、在长江雨课堂完成本章测试题	台、 绘制思维导图 的软件	PPT 等小组 作业定稿	务，并在长江雨课堂提交小组作业。此版块成绩占期末总评成绩的 10%。每章长江雨课堂测试占期末总评成绩的 15%
----------	--	-----------------	---------------------	-----------------	---

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	通过对美术史的学习，了解各时期主要艺术家的艺术特点和艺术成就。是否理解了基本概念、基本原理。	课前任务单+课堂讨论、课堂作业、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概念、基本原理分析问题、解决问题的能力；理论知识在美术鉴赏、美术批评、美术创作中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课堂作业、课后作业、期末考试
课程目标 3	1.具备并相对独立的审美思考与观察能力，并在学习中总结规律，并进一步较好地运用规律。能否运用具体作品和艺术家展开分析。 2.能够运用美术史的艺术思维，提升对于优秀传统文化的认知，提高思政素养，认识并理解艺术家的艺术素养、人文精神和爱国情怀，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神以及辩证唯物主义世界观，形成严肃的科学态度、良好的艺术修养、正确的价值观和健康的审美判断。积累相关专业能力。	分组协作+PPT汇报+思维导图绘制和分享、课堂作业、小组作业、期末考试
课程目标 4	知识前沿、美术现象、美术作品、美术创作对现代科技、生活生产的影响，运用美术知识解释或纠正生活中与美术现象相关的观点等。	单元测试中的主观题+随堂作业+分组协作+PPT和思维导图汇报

2、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末闭卷考试两个部分。

平时成绩：70%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末考试成绩：30%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：选择题、填空题、判断题、连线题、论述题等。

期末总评成绩=5%课堂考勤与互动+20%课前长江雨课堂平台线上学习（包括慕课视频学习、教材附带课程视频学习，教材的图文视频补充资料的学习和发布在长江雨课堂上的自测题）+20%随堂长江雨课堂作业+10%小组作业+15%每章长江雨课堂测试+30%期末闭卷考试

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		线上学习		随堂作业		制作 PPT、绘制思维导图并汇报		章节测试题	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	50%	30	30%	20	20%				
课程目标 2	40	40%	30	30%	30	30%				
课程目标 3	10	10%	40	40%	50	20%	30	30%		
课程目标 4							70	70%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

1、主要参考教材：[1]马克思主义理论研究和建设工程《中国美术史》编写组，中国美术史[M]. 北京：高等教育出版社，2019 年。

2、辅助参考教材：[2]中央美术学院美术史系中国美术史教研室，中国美术简史（新修订本）[M]. 北京：中国青年出版社，2010 年。

[3]薄松年. 中国美术史[M]. 北京：人民美术出版社, 2012.08.

[4]杨琪著. 中国美术史十五[M]. 北京：高等教育出版社, 2012.02.

[5]洪再新编著. 中国美术史[M]. 杭州：中国美术学院出版社, 2000.12.

[6]李福顺著. 中国美术史上[M]. 沈阳：辽宁美术出版社, 2000.12.

[7]李福顺著. 中国美术史下[M]. 沈阳：辽宁美术出版社, 2000.12.

3、线上教学资源：

[8]哔哩哔哩网站，《中国美术史》（邵彦主讲）网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV1wf4y1v71J?from=search&seid=12095492601111124818>

各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果绘制章节思维导图、制作 PPT，并在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的中国美术史知识体系。	较为掌握中国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的中国美术史知识体系。	掌握中国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的中国美术史知识体系。	初步掌握中国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的中国美术史知识体系。	未能掌握中国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的中国美术史知识体系。
课程目标 2	具备很好的中国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用非常了解。	具备较好的中国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用较为了解。	具备一定的中国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用有一定的了解。	具备初步的中国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用有初步的了解。	未具备的中国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成良好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成较好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成一定的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成初步的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成基本的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：罗春蕾

审核人：艺术学院教学委员会

《艺术学概论》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：艺术学概论课程英文名称：Art Conspectus

课程编码：0602ZY097 课程类别/性质：学科基础/必修

学 分：2 总学时：32

开课单位：艺术学院适用专业：美术学本科专业

先修课程：无

制 定 人：罗春蕾审 核 人：陈锟

二、课程简介

《艺术学概论》是美术学专业一门必修课程，从总体上讲，本课程的内容包括艺术理论、艺术批评、和艺术史。同时，普通艺术学以整个艺术为研究对象，又包括音乐学、舞蹈学、喜剧学、电影学、美术学等具体的艺术理论学科，具有较强的综合性特点。

本课程的学习，着重介绍艺术学的最基本的一些原理，主要是艺术的一般规律、艺术的创作、作品和鉴赏、以及各门艺术的基本特点。通过本课程的学习，尤其要从文化角度带领学生对各大艺术门类进行了深入的探讨，通过对中外古今许多著名艺术家与优秀艺术作品的鉴赏,让学生具有全面的艺术常识，提高学生的审美水平、艺术修养，以及对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民服务、以人民为中心的根本方向。保证学生达成专业的相应毕业要求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习使学生掌握艺术的基本原理和主要特征，培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民服务、以人民为中心的根本方向。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解中国艺术观念、西方艺术观念、马克思主义艺术观念，了解艺术的起源与发展进程，理解经济全球化背景下艺术的嬗变，引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，理解艺术的主要功能，树立坚持文艺为人民服务、以人民为中心的根本方向。

课程目标 2：通过对七类主要艺术门类基础知识的学习，提高艺术欣赏及鉴别能力，增强学生审美意识及审美创造力，学习艺术批评的含义、性质、原则和意义，理解艺术批评的主体与主体构成，掌握艺术批评的维度与方法，能够通过识别、分析其形式特征和艺术特点，解释其蕴含的文化内涵。

课程目标 3：理解艺术创作的主体及艺术创作的方式特点，理解艺术创作的过程，掌握艺术

作品的媒介、形式和内容，理解艺术接受的主体和特征，引导学生学会发现、提出和分析问题，提高艺术欣赏及鉴别能力，坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，提升文化自信，尊重艺术家、设计师和手工艺者及其创造的成果和对人类文化的贡献，提高思想素养，为以后的专业学习以及从事美术教育教学和研究工作奠定基础。

课程目标 4：布置多项具体的学习任务，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，制作 PPT 和思维导图进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 1 课程目标 3
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，自觉成为学生锤炼品格、学习知识、奉献祖国教育事业的引路人。	课程目标 3
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	绪论	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章
课程目标 1	H	H	H	M	M	M	H	M	M	H
课程目标 2	M	M	M	H	H	H	M	H	H	H
课程目标 3	M	M	M	H	H	M	M	H	M	H
课程目标 4	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析 与 应用		
绪论	一、艺术学的研究对象与定位 二、学习与研究艺术学理论的意义 三、学习与研究艺术学的方法	树立正确的艺术 观和创作观	高	中	低	2	1.1 3.1
第一章 艺术观念	第一节艺术观念的演变 一、中国艺术观念演变 二、西方艺术观念演变 三、马克思主义艺术观念 第二节艺术的特性 一、马克思论“艺术掌握世界的方式 二、艺术生产与艺术消费 三、艺术的审美特性	引导学生立足时 代、扎根人民、深 入生活，树立正确 的艺术观和创作 观。	高	中	低	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第二章 艺术的功能	第一节艺术功能的理论回顾 一、中国的论述 二、西方的论述 第二节艺术的主要功能 一、审美认识功能 二、审美教育功能 三、审美娱乐功能 四、审美体验功能	弘扬中华美育精 神、增强文化自信	高	中	低	2	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1

第三章 艺术创作	第一节艺术创作主体 一、社会角色 二、人文修养 三、心理机制 四、创作个性 第二节艺术创作方式的特点 一、艺术创作与艺术制作 二、个体创作与集体创作 三、一度创作与二度创作 第三节艺术创作过程 一、动因 二、构思 三、物化	树立正确的艺术观和创作观,引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和职业规范;增强学生职业责任感,培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的职业品格和行为习惯	高	中	低	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第四章 艺术作品	第一节艺术作品的媒介 一、艺术媒介的类别 二、艺术媒介的作用 第二节艺术作品的形式 一、艺术形式的特征 二、艺术形式的多样化 第三节艺术作品的内容 一、艺术作品的题材与主题 二、艺术作品的形象与情境 三、艺术作品的意蕴	引导学生以改革创新为核心的时代精神,以爱国主义为核心的民族精神来构思自己艺术作品的内容	高	中	低	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第五章 艺术接受	第一节艺术接受的主体 一、接受主体的主观条件 二、接受主体的地位和作用 第二节艺术接受的特征 一、体验性 二、过程性 三、异同性 四、再创造性	树立坚持文艺为人民群众服务、以人民为中心的根本方向	高	中	低	2	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第六章 艺术类型	第一节艺术分类的历史演变 一、历史上的艺术分类方式 二、艺术类型划分原则 第二节主要艺术类型 一、音乐艺术 二、舞蹈艺术 三、戏剧艺术 四、影视艺术 五、美术 六、设计艺术 七、建筑园林艺术 第三节各种艺术之间的关系 一、各种艺术的相互联系 二、艺术类型的分化与综合	弘扬中华美育精神、增强文化自信	中	中	低	2	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第七章	第一节艺术的起源	树立正确的艺术	高	中	低	2	1.1

艺术的发展	一、关于艺术起源的主要学说 二、艺术起源于人类的实践活动 第二节艺术的发展进程 一、历史上对艺术发展规律的研究 二、艺术发展的相关因素 三、艺术发展中的几个主要问题	观和创作观					2.3 3.1 3.2 8.1
第八章 艺术的风格、流派与思潮	第一节艺术风格 一、艺术风格界定 二、艺术风格的类别 三、艺术风格的基本特点及其意义 第二节艺术流派 一、艺术流派的形成 二、艺术流派的流变 三、艺术流派的影响 第三节艺术思潮 一、艺术思潮的产生 二、艺术思潮的类型 三、艺术思潮的评述	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	中	低	2	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第九章 艺术批评	第一节艺术批评的含义与性质、原则和意义 一、艺术批评的含义与性质 二、艺术批评的原则 三、艺术批评的意义 第二节艺术批评的主体与主体构成 一、艺术批评的主体 二、艺术批评的主体构成 第三节艺术批评的维度与方法 一、艺术批评的维度或角度 二、艺术批评的方法	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	高	高	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第十章 艺术的当代嬗变	第一节经济全球化背景下的艺术状况 一、艺术中的多样化与本土化 二、高雅艺术与大众艺术 第二节创意产业和艺术市场 一、文化创意产业发展现状 二、艺术市场与艺术营销 第三节数字技术条件下的艺术 一、数字技术条件下的美术 二、数字技术条件下的音乐艺术 三、数字技术条件下的舞台艺术 四、数字技术条件下的综合艺术 第四节当代媒介与艺术传播 一、纸媒介与艺术传播 二、电子媒介与艺术传播 三、网络媒介与艺术传播	弘扬爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生开拓创新的职业品格和行为习惯	高	高	高	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1

绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解艺术学的研究对象、研究范围，学习并掌握艺术学的诞生。
- 2、能力目标：能理解艺术学的时间范围和地域范围，学习与研究艺术学的意义，能掌握中国艺术学研究的方法。支撑课程目标 1、课程目标 2。
- 3、价值目标：通过了解艺术学的研究对象、研究范围，学习与研究艺术学的意义、研究方法，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。支撑课程目标1。

【重点】艺术学的研究对象、研究范围。

【难点】艺术学研究的方法。

- | | |
|-----------------|-------|
| 一、艺术学的研究对象与定位 | 0.5学时 |
| 二、学习与研究艺术学理论的意义 | 0.5学时 |
| 三、学习与研究艺术学的方法 | 1学时 |

第一章 艺术观念

【教学目标】

- 1、知识目标：了解艺术史上对艺术本质的几种主要看法, 认识和理解马克思“艺术生产”理论是解决艺术本质问题的科学理论基础。理解艺术的特性，加深对艺术的基本认识 and 了解。支撑课程目标 1、2。
- 2、能力目标：能够理解马克思“艺术生产”理论，理解艺术的审美特性。
支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过学习三种不同艺术观念的演变，树立马克思主义艺术观，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从艺术学的角度观察和理解艺术作品、艺术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】马克思“艺术生产”理论，艺术的审美特性。

【难点】马克思“艺术生产”理论。

- | | |
|------------|------|
| 第一节艺术观念的演变 | 2 学时 |
| 第二节艺术的特性 | 2 学时 |

第二章 艺术的功能

【教学目标】

- 1、知识目标：了解艺术具有多种多样的社会功能, 而艺术的多种社会功能也只有在审美价值的基

础上才能发挥作用。

支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够理解艺术的功能。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习多种艺术的功能，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。支撑课程目标1、3、4。

【重点】艺术的审美认识功能，艺术的审美教育功能。

【难点】艺术的审美教育功能。

第一节 艺术功能的理论回顾 1 学时

第二节 艺术的主要功能 1 学时

第三章 艺术创作

【教学目标】

1、知识目标：了解艺术创作的主体是艺术家,而艺术家具有许多自己的特点,艺术家与生活有着十分密切的关系。了解艺术创作方式的特点，掌握艺术创作的过程，了解艺术创作的几个环节。了解艺术创作心理机制。支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够理解艺术创作过程。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习艺术的创作过程，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】艺术创作的主体、艺术创作的过程

【难点】艺术创作的过程

第一节 艺术创作主体 1 学时

第二节 艺术创作方式的特点 1 学时

第三节 艺术创作过程 2 学时

第四章 艺术作品

【教学目标】

1、知识目标：了解艺术媒介的类别和作用，理解艺术形式的特征与多样化，理解艺术作品的题材与主题、形象与情境、意蕴。

支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够对艺术作品的形式特征题材与主题、形象与情境、意蕴进行分析。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习艺术作品的媒介、形式和内容，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。感受伟大艺术家热爱生活、积极进

取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】 艺术情境、艺术意蕴

【难点】 艺术意蕴

第一节 艺术作品的媒介	1 学时
第二节 艺术作品的形式	1 学时
第三节 艺术作品的内容	2 学时

第五章 艺术接受

【教学目标】

- 1、知识目标：了解接受主体的主观条件、地位和作用，理解艺术接受的特征。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能够理解审美再创造。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过学习艺术接受主体的条件和特征，引导学生立足时代、扎根人民、深入生活，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】 接受主体的主观条件

【难点】 审美再创造

第一节 艺术接受的主体	1 学时
第二节 艺术接受的特征	1 学时

第六章 艺术类型

【教学目标】

- 1、知识目标：了解历史上的艺术分类方式，掌握艺术类型划分原则，理解七种主要艺术门类的审美特征。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能够结合自己的亲身经历，理解我国主要艺术门类的民族性和时代性。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过学习七种主要艺术门类基础知识和审美特征，弘扬中华美育精神、树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解艺术作品、艺术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡

献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】艺术分类的历史演变

【难点】最根本的分类原则

第一节 艺术分类的历史演变 1 学时

第二节 主要艺术类型自学

第三节 各种艺术之间的关系 1 学时

第七章 艺术的发展

【教学目标】

1、知识目标：了解关于艺术起源的主要学说，理解艺术起源于人类的实践活动，理解历史上对艺术发展规律的研究和艺术发展的相关因素。

支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够正确认识艺术起源于人类的实践活动，正确看待艺术发展规律。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习艺术的起源与艺术发展规律，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解艺术作品、艺术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。

支撑课程目标1、3、4。

【重点】左翼美术

【难点】近代美术

第一节 艺术的起源 1 学时

第二节 艺术的发展进程 1 学时

第八章 艺术的风格、流派与思潮

【教学目标】

1、知识目标：了解艺术风格界定，艺术风格的类别，理解艺术风格的基本特点及其意义。了解艺术流派的形成、流变，理解艺术流派的影响。了解艺术思潮的产生、艺术思潮的类型掌握艺术思潮的评述。

支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够区分艺术流派与艺术思潮，理解两者之间的联系与区别。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习艺术的风格、流派与思潮，培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从文化的角度观察和理解艺术作品、艺术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进

取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】艺术风格、艺术流派、艺术思潮

【难点】艺术思潮

第一节 艺术风格	0.5 学时
第二节 艺术流派	0.5 学时
第三节 艺术思潮	1 学时

第九章 艺术批评

【教学目标】

1、知识目标：了解艺术批评的含义与性质，掌握艺术批评的原则，理解艺术批评的意义；了解艺术批评的主体、主体构成，理解艺术批评的维度或角度，掌握艺术批评的方法。

支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能够对中国近现代重要美术作品进行图像识别和形式特征分析，解释其文化内涵。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：掌握艺术批评的原则和方法，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】艺术批评的原则，艺术批评的维度或角度

【难点】艺术批评的方法

第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义	1 学时
第二节 艺术批评的主体与主体构成	1 学时
第三节 艺术批评的维度与方法	2 学时

第十章 艺术的当代嬗变

【教学目标】

1、知识目标：了解艺术中的多样化与本土化，理解高雅艺术与大众艺术，了解文化创意产业发展现状，理解艺术市场与艺术营销。了解数字技术条件下的美术、音乐艺术、舞台艺术和综合艺术。了解纸媒介与艺术传播、电子媒介与艺术传播、网络媒介与艺术传播。

支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能够区分高雅艺术与大众艺术，理解数字技术条件下艺术的发展趋势和艺术传播的变化，并能合理运用。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习经济全球化背景下，文化创意产业发展现状，理解当代媒介中的艺术传播规律，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。弘扬爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生开拓创新的职业品格和行为习惯，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】创意产业、艺术传播

【难点】艺术传播

第一节 经济全球化背景下的艺术状况	1 学时
第二节 创意产业和艺术市场	1 学时
第三节 数字技术条件下的艺术	1 学时
第四节 当代媒介与艺术传播	1 学时

六、课程教学方法、

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂发布随堂作业；课后，通过布置思维导图任务加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地关注艺术活动、艺术史知识等。从而学会运用相关理论知识解决并应用于艺术创作、艺术理解、艺术评价等方面，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程内容中艺术基本原理、艺术史知识、艺术批评都具有丰富性与思想内涵的深刻性等，都需要学生具有相当丰富的人文历史知识做支撑，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的中需要掌握的理论知识点数量众多，且关系错综复杂；艺术理论需要结合具体作品、具体案例，从图像解读、审美判断、文化理解等多角度展开分析，并结合艺术表现、创意实践思考解决问题，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的普遍性、灵活性，学会从多角度展开分析，充分应用艺术作品、艺术现象与社会生产、精神文化、艺术创造的关联，找到审美判断的多种层面。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和精神文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	通过对艺术学理论的学习，理解了中国艺术观念、西方艺术观念、马克思主义艺术观念，了解艺术的起源与发展进程，理解经济全球化背景下艺术的嬗变，理解了基本概念、基本原理。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	了解七类主要艺术门类基础知识、理解艺术批评的含义、性质、原则和意义，理解艺术批评的主体与主体构成，掌握艺术批评的维度与方法，并能灵活运用到艺术鉴赏和创作中。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	1.理解艺术创作的主体及艺术创作的方式特点，理解艺术创作的过程，掌握艺术作品的媒介、形式和内容，理解艺术接受的主体和特征，具备并相对独立的审美思考与观察能力，并在学习中总结规律，并进一步较好地运用规律。运用具体作品和艺术家展开分析。 2.能够运用唯物主义世界观和方法论，提升对于优秀传统文化的认知，提高思政素养，认识并理解艺术家的艺术素养、人文精神和爱国情怀，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、良好的艺术修养、正确的价值观和健康的审美判断。积累相关专业能力。	分组协作+PPT汇报+思维导图绘制和分享+课后作业+期末考试
课程目标 4	知识前沿、艺术现象、艺术作品、艺术创作对现代科技、生活生产的影响，运用艺术学知识解释或纠正生活中与艺术现象相关的观点等。	单元测试中的主观题+分组协作+PPT和思维导图汇报

2、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末闭卷考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末随堂考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：选择题、填空题、判断题、连线题、论述题、赏析题等。主要考察学生对艺术学理论的掌握情况，及准确而且合理运用艺术学理论赏析艺术作品的能力。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		线上学习		随堂作业		制作 PPT、绘制思维导图并汇报		章节测试题	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	50%	30	30%	40	20%				
课程目标 2	40	40%	30	30%	60	30%				
课程目标 3	10	30%	40	20%			50	50%		
课程目标 4							50	70%	100	30%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

1、主要参考教材：[1]马克思主义理论研究和建设工程《艺术学概论》编写组，艺术学概论[M]。北京：高等教育出版社，2019 年。

2、辅助参考教材：[2]彭吉象，艺术学概论（第 4 版）[M]。北京：北京大学出版社，2015 年。

[3]王一川，艺术学原理（第 2 版），[M]。北京：北京师范大学出版社，2015 年。

[4]王宏建，艺术概论（2010 版），[M]。北京：文化艺术出版社，2010 年。

[5]杨琪著. 艺术学概论[M]. 北京：高等教育出版社, 2003.04.

[6]顾永芝著. 艺术学概论[M]. 北京：中国社会出版社, 2001.09.

3、线上教学资源：

[7]哔哩哔哩网站，《艺术学概论》（彭吉象主讲）网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1m7Zk?from=search&seid=3998125054444316101>

各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果绘制章节思维导图

图、制作 PPT，并在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握艺术学相关基本概念、基本原理，构建较为完备的艺术学知识体系。	较为掌握艺术学相关基本概念、基本原理，构建较为完备的艺术学知识体系。	掌握艺术学相关基本概念、基本原理，构建较为完备的艺术学知识体系。	初步掌握艺术学相关基本概念、基本原理，构建较为完备的艺术学知识体系。	未能掌握艺术学相关基本概念、基本原理，构建较为完备的艺术学知识体系。
课程目标 2	具备很好的艺术学基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释艺术现象的思路和方法，且对艺术史知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用非常了解。	具备较好的艺术学基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释艺术现象的思路和方法，且对艺术史知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用较为了解。	具备一定的艺术学基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释艺术现象的思路和方法，且对艺术史知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用有一定的了解。	具备初步的艺术学基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释艺术现象的思路和方法，且对艺术史知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用有初步的了解。	未具备的艺术学基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释艺术现象的思路和方法，且对艺术史知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成良好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成较好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成一定的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成初步的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成基本的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：罗春蕾

审核人：艺术学院教学委员

《外国美术史》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：外国美术史，英文名称：Foreign art history

课程编码：0601ZY098

学分：4

总学时：64 **理论学时：**64

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：艺术概论、中国美术史

开课单位：艺术学院

课程负责人：吴萍 **课程组成员：**罗春蕾、杨春燕

二、课程简介

外国美术史是美术学专业的专业必修课，是研究国外美术发生、发展及其规律的一门学科。本课程涉及绘画、建筑、雕塑、工艺等门类，通过本课程的教学使学生了解国外美术发时生、发展的基本历史脉络，把握不同时期的美术成就及艺术特征。

其内容包括：原始、古代美术；欧洲中世纪美术；欧洲文艺复兴时期美术；17、18 世纪欧洲美术；19 世纪欧洲及美国美术；20 世纪美术；亚洲美术；非洲、拉丁美洲古代美术。

本课程培养学生宏观和微观的科学思维方法，使学生了解外国美术史的全过程，并懂得如何分析评价美术作品，提高学生的审美情操与鉴赏能力，开阔眼界、拓展思维，丰富对艺术的理解，提高专业素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

外国美术史是系统地学习研究西方美术的基本历史脉络，基本概念和理论，重点研究外国美术发展脉络及艺术风格，对西方著名艺术家的著名美术作品进行历史的、形式的、背景的、造型特点等的具体分析，探究美术作品的内涵和创作精神，注重结合本学科的研究新成就与新动向。通过对历代具体美术作品的直观、详细地分析，使美术学专业学生系统地掌握美术发展历史知识和基本的造型特点，提高艺术欣赏及鉴别能力，提升对于优秀传统文化的认知，提高思想素养，为以后的专业学习以及从事美术教育教学和研究工作奠定基础。

2、具体目标（不低于 4 项，字数不少于 300）

课程目标 1：了解西方美术的基本历史脉络，美术史各时期美术现象的变化对西方文化的影响；比较系统地学习外国美术史中各时期重要美术流派的主要代表人物、代表作品、风格特点。

课程目标 2：通过对不同国家、地区的美术发展历史知识和基本的造型特点的学习，能够通过图像识别、分析其形式特征和艺术特点，解释其蕴含的文化内涵。

课程目标 3：引导学生学会发现、提出和分析问题，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，提高艺术欣赏及鉴别能力，提升对不同国家、地区、民族、时代的美术作品蕴含的多样性文化的认知，尊重艺术家、设计师和手工艺者及其创造的成果和对人类文化的贡献，提高思想素养，为以后的专业学习以及从事美术教育教学和研究工作奠定基础。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，自觉成为学生锤炼品格、学习知识、奉献祖国教育事业的引路人。	课程目标 3
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	M	M
课程目标 2	H	M	H	H	H	L	M
课程目标 3	M	M	H	H	H	M	M
课程目标 4	M	M	H	M	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《外国美术史》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	原始、古代美术	8	10
第二章	欧洲中世纪美术	5	8
第三章	欧洲文艺复兴时期美术	16	20
第四章	17、18 世纪欧洲美术	14	16
第五章	19 世纪欧洲及美国美术	16	20
第六章	20 世纪美术	5	8
第七章	亚洲美术	自学	4
第八章	非洲、拉丁美洲古代美术	自学	4
合计		64	90

第一章 原始、古代美术

【教学目标】

- 1、知识目标：了解人类最初的艺术活动产生的时间、旧石器、新石器时代美术主要类别及其特点；理解古代埃及美术的主要特点及重要艺术遗迹；学习并理解古希腊美术的发展阶段、艺术特色；学习并理解古罗马美术的艺术特色及其与希腊美术的区别与联系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能理解西方和国外的概念差异，能辨别和分析古代埃及、两河流域、古希腊和罗马的美术特点与成就。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过西方美术的发展框架，培养学生多元文化视角，懂得西方美术和中国美术的大体差异，学会尊重文化的多样性。支撑课程目标3、4。

【重点】西方原始岩画艺术分布及特点；古埃及美术特点及主要作品分析；古希腊美术的发展阶

段、具体作品及其艺术特色；古罗马美术的具体作品及艺术特色。

【难点】古希腊美术与古罗马美术的比较。

第一节原始美术	1.5学时
第二节古代两河流域美术	1学时
第三节古代埃及美术	1.5学时
第四节爱琴海美术、古代希腊美术	2学时
第五节古代罗马美术	2学时

第二章 欧洲中世纪美术

【教学目标】

- 1、知识目标：了解早期基督教美术的特点，蛮族艺术的主要代表，加罗林文艺复兴的主要成就；理解拜占庭美术、罗马式美术、哥特式美术的主要特点与成就及其代表性作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能通过美术形式的变化理解欧洲中世纪的社会、政治、文化的变迁。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：认识美术与社会、文化的密切联系，逐步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念的习惯，尊重不同国家、地区、民族和时代的美术作品所体现的文化多样性。支撑课程目标3、4。

【重点】哥特式美术特点，中世纪教堂的四种形式。

【难点】中世纪美术对后世美术的影响。

第一节早期基督教美术	1学时
第二节拜占庭美术	1学时
第三节蛮族艺术和加洛林文艺复兴	1学时
第四节罗马式美术	1学时
第五节哥特式美术	1学时

第三章 欧洲文艺复兴时期美术

【教学目标】

- 1、知识目标：了解意大利文艺复兴艺术的分期以及各阶段的艺术特色，理解乔托、波提切利、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、提香等伟大艺术家的主要艺术特色和艺术成就，理解意大利文艺复兴在美术史上的地位和作用；了解尼德兰、德国、西班牙、法国文艺复兴时期美术的主要特征与成就，理解凡·埃克兄弟、老彼得·勃鲁盖尔、丢勒等伟大艺术家的主要艺术特色和艺术成就；理解文艺复兴、佛罗伦萨画派、威尼斯画派、风格主义等基本概念。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够对文艺复兴时期重要美术作品进行图像识别和形式特征分析，解释其文化内涵。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习欧洲文艺复兴时期美术发展的特点及代表性美术流派、艺术家、美术作品，逐步形成从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标3、4。

【重点】理解文艺复兴、佛罗伦萨画派、威尼斯画派、风格主义等基本概念；理解文艺复兴三杰、凡·埃克兄弟；老彼得·勃鲁盖尔；丢勒等艺术家的艺术成就。

【难点】理解欧洲文艺复兴时期美术中蕴含的“人文主义”思想及其艺术成就与影响。

第一节意大利文艺复兴时期美术	6学时
第二节尼德兰文艺复兴时期美术	3学时
第三节德国文艺复兴时期美术	3学时
第四节西班牙文艺复兴时期美术	2学时
第五节法国文艺复兴时期美术	2学时

第四章 17、18世纪欧洲美术

【教学目标】

1、知识目标：了解17、18世纪法国、意大利、荷兰、西班牙、弗兰德斯美术特点；理解学院派古典主义、巴洛克艺术、现实主义艺术、荷兰小画派、洛可可艺术等基本概念，理解卡拉瓦乔、贝尼尼、哈尔斯、伦勃朗、维米尔、霍贝玛、鲁本斯、委拉斯贵支、华托、布歇、弗拉戈纳尔、夏尔丹等艺术家的艺术成就。

支撑课程目标1。

2、能力目标：能够对17、18世纪欧洲各国美术作品进行图像识别和形式特征分析，解释其文化内涵。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过欧洲17、18世纪美术的发展及代表性艺术家和美术作品的学习，逐步形成从文化的分析理解欧洲文艺复兴时期重要美术家、美术作品、美术现象和艺术观念，理解不同国家、地区、民族和时代的美术作品所体现的文化多样性，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标3、4。

【重点】理解学院派古典主义、巴洛克艺术、现实主义艺术、荷兰小画派、洛可可艺术等基本概念，理解卡拉瓦乔、贝尼尼、哈尔斯、伦勃朗、维米尔、霍贝玛、鲁本斯、委拉斯贵支、华托、布歇、弗拉戈纳尔、夏尔丹等艺术家的艺术成就。

【难点】巴洛克美术和洛可可美术的艺术特点及其成因；17世纪荷兰、西班牙的美术成就及其影

响。

第一节	17、18世纪意大利美术	3学时
第二节	17世纪佛兰德斯美术	2学时
第三节	17世纪荷兰美术	4学时
第四节	17、18世纪西班牙美术	3学时
第五节	17、18世纪法国美术	2学时

第五章 19世纪欧洲及美国美术

【教学目标】

1、知识目标：了解新古典主义、浪漫主义、写实主义、印象主义、后印象主义、新印象主义、等各种艺术运动和思潮产生的原因及其特点；理解巴比松画派、哈德逊河画派、俄国巡回展览画派、英国拉斐尔前派的成因及其艺术特色；理解大卫、安格尔、热里科、德拉克罗瓦、柯罗、米勒、库尔贝、杜米埃、柯罗、马奈、莫奈、雷诺阿、德加、罗丹、塞尚、高更、凡高、修拉、荷加斯、雷诺兹、庚斯博罗、特纳、康斯太勃尔、门采尔、列宾等艺术家的艺术特色和艺术成就。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够对19世纪欧洲及美国的美术作品进行图像识别和形式特征分析，解释其文化内涵。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过19欧洲及美国的美术，了解美术与社会生活的关系，逐步形成从文化的分析理解欧洲文艺复兴时期重要美术家、美术作品、美术现象和艺术观念，理解不同国家、地区、民族和时代的美术作品所体现的文化多样性，尊重艺术创作的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标3、4。

【重点】理解新古典主义、浪漫主义和批判现实主义、印象主义、新印象主义、后印象主义美术等基本概念；理解巴比松画派、哈德逊河画派、俄国巡回展览画派、英国拉斐尔前派的成因及其艺术特色；及其艺术特色；理解大卫、安格尔、热里科、德拉克罗瓦、柯罗、米勒、库尔贝、杜米埃、柯罗、马奈、莫奈、雷诺阿、德加、罗丹、塞尚、高更、凡高、修拉、荷加斯、雷诺兹、庚斯博罗、特纳、康斯太勃尔、门采尔、列宾等艺术家及其艺术成就。

【难点】理解新古典主义、浪漫主义和批判现实主义、印象主义、新印象主义、后印象主义美术等基本概念及代表性艺术家的艺术观点与重要作品的分析。

第一节	法国新古典主义美术	1学时
第二节	法国浪漫主义美术	1学时
第三节	法国批判现实主义美术	3学时
第四节	法国印象主义、新印象主义、后印象主义美术	4学时

第五节	19世纪德国美术	1学时
第六节	19世纪瑞典、丹麦、比利时美术	0.5学时
第七节	18、19世纪英国美术	2学时
第八节	18、19世纪美国美术	1学时
第九节	18、19世纪俄罗斯美术	2学时
第十节	18、19世纪东欧诸国美术	0.5学时

第六章 20世纪美术

【教学目标】

1、知识目标：了解20世纪西方艺术形成的背景及其成因，掌握现代美术的主要流派及其艺术特色；了解前苏联美术发展的历史，理解苏联美术代表人物、代表作品的艺术特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够对现代美术作品，进行图像识别和形式特征分析，解释其思想内涵。支撑课程目标2。

3、价值目标：理解现代美术作品所体现的文化多样性、复杂性、丰富性和深刻性，认识美术作品的社会价值和审美价值，尊重艺术创作的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标3、4。

【重点】理解野兽派、表现主义、立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义、抽象主义、巴黎画派、抽象表现主义、波普艺术、大地艺术等基本概念及其艺术特色；

【难点】理解现代主义艺术中深刻的哲学思考。

第一节西方现代美术 4学时

第二节苏联美术 2学时

第七章 亚洲美术

【教学目标】

1、知识目标：了解波斯、印度、东南亚各国、日本美术的主要发展脉络和主要表现形式。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够通过波斯、印度、东南亚各国、日本美术形式理解其民族文化特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：理解亚洲诸国美术既有统一文化圈的共同特征，又有各国本土文化区域的独自特色；理解亚洲诸国的美术作品所体现的文化多样性，尊重艺术创作的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标3、4。

【重点】印度佛教美术的发展脉络及其特点；日本美术发展的几个重要阶段与特色。

【难点】亚洲诸国与西方之间的文化交流引起各自的美术风格的变异。

第一节波斯美术自学

第二节印度美术自学

第三节东南亚美术自学

第四节日本美术自学

第八章 非洲、拉丁美洲古代美术

【教学目标】

1、知识目标：了解非洲、拉丁美洲美术的主要形式和特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够理解非洲、拉丁美洲美术中体现的原始文化特点。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解远在西方人发现和注意之前，非洲和拉丁美洲已有了灿烂的古代文明，理解非洲、拉丁美洲的美术作品所体现的文化多样性，尊重艺术创作的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标3、4。

【重点】印度佛教美术的发展脉络及其特点；日本美术发展的几个重要阶段与特色。

【难点】亚洲诸国与西方之间的文化交流引起各自的美术风格的变异。

第一节非洲黑人美术自学

第二节拉丁美洲古代美术自学

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂发布课前预习视频和内容及要求；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地关注外国美术史相关的现象、活动，人物传记等。从而学会运用相关理论知识解决并应用于美术创作、美术理解、美术评价等方面，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程内容中美术发生、发展的基本历史脉络与历史、地理、文学等知识领域有着密切的联系，尤其是关于理解古代文明与地域、民族的关系，中世纪美术与欧洲民族变迁、宗教信仰与美术形式的关系，文艺复兴时期美术的繁荣现象和科学技术对美术表现方式方法的影响，17、18世纪欧洲社会变迁与美术的多样性风格的形成的关系，19世纪欧美思想、社会变革与美术革新的关系，以及20世纪美术形式的丰富性与思想内涵的深刻性等，都需要学生具有相当丰富的人文历史知识做支撑，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习

和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的中需要掌握的美术类型、风格、流派、人物及作品数量众多，且关系错综复杂；重要美术家及其作品需要从图像解读、审美判断、文化理解等多角度展开分析，并结合美术表现、创意实践思考解决问题，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的普遍性、灵活性，学会从多角度展开分析，充分应用美术作品、美术现象与社会生产、精神文化、艺术创造的关联，找到审美判断的多种层面。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和精神文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概念、基本原理分析问题、解决问题的能力；理论知识在美术鉴赏、美术批评、美术创作中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体作品和艺术家展开分析，如古代埃及、两河流域、希腊美术的形成、发展与其社会历史、民族特点、自然条件的密切关系，懂得尊重人类文化的多样性；如达·芬奇对科学的探索精神，拉斐尔对美的孜孜不倦的追求，老彼得·勃鲁盖尔作品中人民的英雄气概与乐观主义，丢勒作品中人物的民族性格，鲁本斯的作品中人的伟大和壮美永恒的大自然，还有坚持现实主义创作道路的伦勃朗、委拉斯贵支等，认识并理解这些艺术家的艺术素养、人文精神和爱国情怀，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神以及辩证唯物主义世界观，形成严肃的科学态度、良好的艺术修养、正确的价值观和健康的审美判断。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	知识前沿、美术现象、美术作品、美术创作对现代科技、生活生产的影响，运用美术知识解释或纠正生活中与美术现象相关的观点等。	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	70%	30	15%	50	15%				
课程目标 2	40	40%	50	30%	50	30%				
课程目标 3	10	50%	20	30%			20	20%		
课程目标 4							80	80%	100	20%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室,外国美术简史（彩插增订版）,中国青年出版社,2014 年.

2、参考书目：

- (1) 傅雷,世界美术名作二十讲, 湖南文艺出版社, 2020 年.
- (2) 宋玉成,外国美术史教程,高等教育出版社,2016 年.
- (3) 蒋勋,写给大家的西方美术史,湖南美术出版社, 2015 年.
- (4) 丁宁,西方美术史,北京大学出版社,2015 年.
- (5) [英]E.H.贡布里希著,范景中译, 艺术的故事,广西美术出版社,2015 年.
- (6) 马延岳,外国美术史, 人民美术出版社,2007 年.
- (7) 欧阳英,外国美术史, 中国美术学院出版社, 2008 年.
- (8) 周益民,左奇志, 石秀芳, 外国美术史, 湖北美术出版社, 2011 年.
- (9) 杨贤宗,外国美术史教程,华中师范大学出版社, 2014 年.

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1ex411n7nG?from=search&seid=14935246685138056696>【央视版】

世界名画：华丽的大师（1080P，全 34 集）

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握外国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的外国美术史知识体系。	较为掌握外国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的外国美术史知识体系。	掌握外国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的外国美术史知识体系。	初步掌握外国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的外国美术史知识体系。	未能掌握外国美术史相关基本概念、基本原理，构建较为完备的外国美术史知识体系。
课程目标 2	具备很好的外国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用非常了解。	具备较好的外国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用较为了解。	具备一定的外国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用有一定的了解。	具备初步的外国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用有初步的了解。	未具备的外国美术史基本概念、原理和运用一些典型的美术风格、流派和分析美术作品、解释美术现象的思路和方法，且对美术史知识在艺术创作、社会生活和美术鉴赏中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成良好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成较好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成一定的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成初步的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成基本的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：吴萍

审核人：艺术学院教学委员会

《中学美术教学法（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：中学美术教学法（1），英文名称：Fine art education of High school（1）

课程编码：0601ZY099

学分：2

总学时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：教育学、心理学、艺术概论、中国美术史、外国美术史、国画基础、油画基础、版画基础、设计基础等

开课单位：艺术学院

课程负责人：吴萍

课程组成员：罗春蕾

二、课程简介

中学美术教学法是高等院校美术学专业的专业必修课，是学科教育学的一门分支学科，是一门综合性应用教育理论学科。该课程既是对美术教材和教学方法的研究，也是对教学过程的研究。

其内容主要包括：中学美术教学的课程目标、基本原则、课程标准、教材内容、教学过程、教学方法、教学形式、教学评价、教师素质等；侧重于讨论解决中学美术课怎么教、怎样学、为什么要这样教、为什么要这样学等一系列问题。

本课程以马克思主义为指导，引导学生系统学习中学美术教材教法的基础知识和基本理论，培养学生正确的教育理念，树立正确的人生观、价值观使学生的艺术能力、人文素养得到综合发展，为中学美术教师的素质和教育教学质量提供有效的保障。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

系统学习中学美术教材教法的基础知识和基本理论，训练学生美术教学的基本能力，树立正确的美术教学观念，培养分析驾驭教材、组织教学、研究教学的交际能力。

在育人过程中，把优秀的文化和道德理念传递给学生，培养学生的进取、责任、感恩、良知等美德，引导学生具有积极进取的精神、饱满的工作热情、融洽的人际关系、团结协作的精神。具有正确的价值取向，专业要适应社会需求，体现先进文化和现代文明。培养学生正确的教育理

念，高尚的品德言行，整洁的仪表、得体的举止、文明的谈吐、优雅的风度。使学生的艺术能力、人文素养得到综合发展，为中学美术教师的素质和教育教学质量提供有效的保障，树立从事中学美术教学的决心与信心。

2、具体目标

课程目标 1：理解中学美术教学的目标、基本原则、课程标准、教材内容、教学过程、教学方法、课程资源的开发与利用、教学形式、教学评价和教师的素质等，构建较为完备的中学美术教学知识体系。

课程目标 2：能够运用中学美术教学性质、目的、原则、课程标准、教材内容等，构建中学美术教学过程与形式，进行美术教学评价，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过中学美术教学理论和方法的学习，培养学生良好的教学理论修养、过硬的美术教学技能、必备的职业素养，树立从事中学美术教育的决心和信心。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、观摩教学视频，分析讨论、整理、汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.2 深刻领会党和国家的教育方针政策，理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，了解教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规，遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教的意识。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播艺术、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，了解美术教育的基本理论，了解学习科学的知识，理解美术学科教学论的知识。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.1 在课堂教学中实践“以学促教”理念，能够根据学生身心发展规律和美术学科认知特点创设切实的学习环境，运用切实的学习过程指导、学习成果评价的策略和方法。	课程目标 2
5.班级指导	5.1 掌握美术类社团指导的技能和方法，具有社团管理与指导的能力。能根据中学生思想品德发展的规律和个性特征有意识、有针对性地开展德育工作。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行	课程目标 2

	为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有序开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 具有交流和表达能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

	绪论	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章	第十一章	第十二章
课程目标 1	M	H	H	H	M	M	M	H	H	M	H	H	M
课程目标 2	M	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	M
课程目标 3	M	M	M	H	M	H	H	H	M	M	M	H	H
课程目标 4	H	M	M	H	M	M	M	H	M	M	M	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中学美术教学法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
绪论	中学美术教材教法的研究对象 课程的基本性质和教学目的 课程的理论基础和科学方法	2	2

	课程的重要意义和教学方法		
第一章	中学美术教学目标	2	2
第二章	中学美术教学的基本原则	2	2
第三章	中学美术课程标准	2	2
第四章	中学美术教材	2	4
第五章	初中美术教学	4	6
第六章	高中美术教学	4	6
第七章	中学美术教学过程	4	6
第八章	中学美术教学方法	2	6
第九章	中学美术课程资源开发与利用	2	8
第十章	中学美术教学形式	2	4
第十一章	中学美术教学评价	2	4
第十二章	中学美术教师素质	2	4
合计		32	56

绪论

【教学目标】

1、知识目标：了解中学美术教材教法的研究对象和内容体系，理解本学科的基本性质和教学目的、理论基础和科学方法。

支撑课程目标1。

2、能力目标：能认识到学习本课程的理论基础和科学方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：认识到学习本课程的意义及作用，树立正确的学习态度。支撑课程目标3、4。

【重点】中学美术教材教法的研究对象和内容体系、基本性质和教学目的。

【难点】认识到学习本课程的意义及作用，树立正确的学习态度。

- | | |
|------------------------|--------|
| 1、中学美术教材教法的研究对象 | 0.5 学时 |
| 2、中学美术教材教法的基本性质和教学目的 | 0.5 学时 |
| 3、中学美术教材教法的理论基础和科学方法 | 0.5 学时 |
| 4、中学美术教材教法课程的重要意义和教学方法 | 0.5 学时 |

第一章 中学美术教学目标

【教学目标】

1、知识目标：了解确立中学美术教学法目标的基本依据，掌握美术教学目标的基本构成，美术教学任务的主要内容。支撑课程目标1。

2、能力目标：结合教学实践课例，学会正确确定和努力实现美术教学目标。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习美术教学目标的基本依据，认识中学设置美术课是社会发展的需求，我国中学美术教学要适应加强基础教育的需要，全面提高学生素质。支撑课程目标3、4。

【重点】理解确立美术教学目标的依据及其基本构成和主要内容。

【难点】正确确定和努力实现美术教学目标以及确立依据。

第一节确立中学美术教学目标的基本依据	0.5学时
第二节美术教学目标的基本构成	0.5学时
第三节美术教学任务的主要内容	0.5学时
第四节正确确定和努力实现美术教学目标	0.5学时

第二章 中学美术教学的基本原则

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中学美术教学的基本原则，掌握基本原则的内容。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合具体教案案例进行分析，学习在教学中如何贯彻并体现中学美术教学的基本原则。课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习中学美术教学的基本原则，认识中学美术教学原则是美术教学理论的有机组成部分，是中学美术教师加强美术教学理论修养，改进教学质量，提高教学水平的需要。支撑课程目标3、4。

【重点】中学美术教学的基本原则的基本内容及其重要性。

【难点】教学中如何贯彻中学美术教学的基本原则。

第一节对中学美术教学原则的基本认识	1学时
第二节中学美术教学的基本原则	1学时

第三章 中学美术课程标准

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中学美术课程标准的制定意义和作用，理解中学美术课程标准的主要内容及其执行。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合教学实践课例，学习在教学中执行美术课程标准，指导教学实践。课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习中学美术课程标准，认识中学美术课程标准是法规性、指令性的学科教学文件，是指导教学活动的重要依据，美术教师不仅要课标在手，内容知晓，而且要切实遵循，灵活运用。支撑课程目标3、4。

【重点】中学美术课程标准的意义和作用及其主要内容。

【难点】教学中如何执行美术课程标准。

第一节美术课程标准的制定	0.5学时
--------------	-------

第二节美术课程标准的内容	1学时
第三节美术课程标准的执行	0.5学时

第四章 中学美术教材

【教学目标】	
1、知识目标：了解中学美术教材的作用和特点，掌握中学美术教科书的结构、类型及其编制要求和使用要点。支撑课程目标1。	
2、能力目标：结合教学实践课例，学习如何结合实际，重新选择、组织和改造运用教科书。课程目标2。	
3、价值目标：通过了解我国现行中学美术教材的基本知识，认识美术教材的重要作用，更要透过美术教材，看到美术教学的基本面貌和教学发展。支撑课程目标3、4。	
【重点】 中学美术教科书的结构、类型及其编制要求和使用要点。	
【难点】 学会结合实际，重新选择、组织和改造运用教科书。	
第一节美术教材的作用与特点	0.5学时
第二节美术教科书的结构和类型	0.5学时
第三节美术教科书的编制和使用	0.5学时
第四节美术教科书的现状及改革	0.25学时
第五节其他美术教材	0.25学时

第五章 初中美术教学

【教学目标】	
1、知识目标：了解初中阶段美术课四个学习领域的基本情况，学习并理解其课程目标、学习活动及教学策略等方面的要点。支撑课程目标1。	
2、能力目标：结合教学实践课例，学会在完成不同领域的初中美术教学课题中，如何实现三个维度相统一的美术课程总目标和分目标。课程目标2、3。	
3、价值目标：在分组讨论、收集资料、整理、汇报的过程中，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标4。	
【重点】 初中阶段美术学习领域及其课程目标、学习活动及教学策略等	
【难点】 对应初中阶段四个学习领域教学任务，实现三个维度相统一的美术课程总目标。	
第一节“造型·表现”教学	1学时
第二节“设计·应用”教学	1学时

第三节“欣赏·评述”教学	1学时
第四节“综合·探索”教学	1学时

第六章 高中美术教学

【教学目标】	
1、知识目标：了解高中阶段美术课程结构，学习并理解其课程目标、学习活动及教学策略等方面的要点。支撑课程目标1。	
2、能力目标：结合教学实践课例，学会在完成不同模块的高中美术教学课题中，实现三个维度相统一的美术课程总目标和分目标。课程目标2、3。	
3、价值目标：在分组讨论、收集资料、整理、汇报的过程中，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标4。	
【重点】 高中阶段美术学习模块及其课程目标、学习活动及教学策略等。	
【难点】 对应高中阶段三种课程类别的教学任务，实现三个维度相统一的美术课程总目标。	
第一节必修（美术鉴赏）模块教学	1.5学时
第二节选择性必修（绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体）模块教学	1.5学时
第三节选修（美术史论、速写、素描、色彩、创作与设计基础）模块教学	1学时

第七章 中学美术教学过程

【教学目标】	
1、知识目标：了解构成美术教学过程的基本因素与发展的动力，理解中学美术教学过程的基本规律以及基本阶段。支撑课程目标1。	
2、能力目标：结合教学实践课例，学会运用中学美术教学的基本规律与特点，有目标、有计划地指导学生积极主动掌握美术“双基”。课程目标2、3。	
3、价值目标：在学习美术教学过程中，指导学生提高文化素养，培养艺术的创新精神和实践能力，发展审美能力，并思考如何将这些能力运用于教学实践中。支撑课程目标3、4。	
【重点】 中学美术教学过程的基本规律以及基本阶段。	
【难点】 运用中学美术教学的基本规律与特点促进美术教学科学化。	
第一节美术教学过程发展的动力	1学时
第二节美术教学的基本规律	1学时
第三节美术教学过程的基本阶段	2学时

第八章 中学美术教学方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习美术教学方法的基本认识，理解美术教与学的常用方法，掌握其优化策略与措施。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合教学实践课例，学会科学地选择、正确地运用美术教学方法。课程目标2、3。
- 3、价值目标：在学习美术教学教与学的常用方法中，通过分析、讨论，探索其优化策略或措施，以贯彻美术教学的基本原则，完成美术教学的基本任务，实现美术课程的基本目标，保障教学质量和教学效果。支撑课程目标3、4。

【重点】理解美术教与学的常用方法。

【难点】美术教学方法的优化策略与措施。

第一节对美术教学方法的基本认识

1学时

第二节美术教学的常用方法及其优化

1学时

第九章 中学美术课程资源开发与利用

【教学目标】

- 1、知识目标：理解美术课程资源的功能特点与空间分布，掌握教师开发与利用美术课程资源的主要方法与途径。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合教学实践课例，学会对不同领域美术课程资源进行综合开发与优化利用，不断动态性地生成课程资源。课程目标2、3。
- 3、价值目标：在学习开发与利用美术课程资源过程中，通过分析、讨论，探索在具体的美术教学中获得丰富而开放的美术课程资源，体现地方美术教育特色。支撑课程目标3、4。

【重点】美术课程资源的功能特点与空间分布，开发与利用美术课程资源的主要方法与途径。

【难点】对不同领域美术课程资源进行综合开发与优化利用，体现地方美术教育特色。

第一节美术课程资源概述

1学时

第二节美术课程资源的综合开发与优化运用

1学时

第十章 中学美术教学形式

【教学目标】

- 1、知识目标：理解美术教学的基本形式，以及美术课堂教学的特点、作用、教学结构、基本课型，活动教学的意义与特点、内容和形式、基本要求及组织指导。支撑课程目标1。

2、能力目标：结合教学实践课例，学会有序地展开美术课堂教学和美术活动教学，完成特定的美术课程目标与教学内容。课程目标2、3。

3、价值目标：在学习美术课堂教学和美术活动教学，结合自身的学习体会理解教学两者的互补促进关系。支撑课程目标3、4。

【重点】美术课程资源的功能特点与空间分布，开发与利用美术课程资源的主要方法与途径。

【难点】对不同领域美术课程资源进行综合开发与优化利用，体现地方美术教育特色。

第一节美术教学的基本形式	0.5学时
第二节美术课堂教学	1学时
第三节美术活动教学	0.5学时

第十一章 中学美术教学评价

【教学目标】

1、知识目标：理解教学评价的基本目的和范围、美术教学评价的基本要求和标准，掌握美术教学评价的基本方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：结合教学实践课例，学会从多方面、多角度对美术教学活动进行全面、客观、科学的评价。课程目标2、3。

3、价值目标：在学习美术教学评价的过程中，能主动参与，对自己教与学的活动进行反思、自我调控和完善修正。支撑课程目标3、4。

【重点】美术教学评价的基本要求和标准，美术教学评价的基本方法。

【难点】从多方面、多角度对美术教学活动进行全面、客观、科学的评价。

第一节美术教学评价的基本目的和范围	0.5学时
第二节美术教学评价的基本要求和标准	1学时
第三节美术教学评价的基本方法	0.5学时

第十二章 中学美术教师素质

【教学目标】

1、知识目标：了解中学美术教师素质中的职业道德、文化知识、学科素养、教育能力和教学研究等方面的要求。支撑课程目标1。

2、能力目标：结合自身的学习体会，认识成为一名研究型的教师的要求与途径。课程目标2、3。

3、价值目标：在学习中学美术教师素质中，树立成为一名研究型的教师的理想与目标。支撑课程目标3、4。

【重点】美术教学评价的基本要求和标准，美术教学评价的基本方法。

【难点】从多方面、多角度对美术教学活动进行全面、客观、科学的评价。

第一节美术教师应该具有良好的职业道德	0.25学时
第二节美术教师应该具有广博的文化知识	0.25学时
第三节美术教师应该具有全面的美术学科素养	0.5学时
第四节美术教师应该具有过硬的教学能力	0.5学时
第五节成为研究型的美术教师	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法和讨论法为主，结合PPT展示、视频播放、小组讨论、适时互动、并通过长江雨课堂发布课前预习视频和内容及要求；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地关注外中外美术教育相关的现象、活动、观念等。从而学会运用相关理论知识解决并应用于美术教育、教学实践中，培养学生分析问题、解决问题、美术教学的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程内容中美术课程标准的制定与沿革，美术教科书的编制及其现状与改革，课程资源的开发与利用，教师应具备的职业素养等与教育学、心理学、社会学都有着密切的联系，尤其是关于教学目标、教学原则、教学过程、教学方法等都需要学生具有相当丰富的教育学、心理学及人文历史知识做支撑，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的中学美术课程标准、中学美术教学过程、中学美术教学方法、课程资源的开发与利用、中学美术教学评价等知识涉猎广泛且关系错综复杂；因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与小组讨论和师生互动，并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的普遍性、灵活性，学会从多角度展开讨论、分析，灵活运用美术学科教育理论知识指导教学实践，提高教学质量与能力水平。

4、充分利用网络资源，了解中学美术教育现状及优秀的教学方法。本课程的很多知识点与社会、生活和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决教学实践的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本内容、基本方法	课前任务单+课

		堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本内容、基本方法分析问题、解决问题的能力；理论知识在教学实践中的应用。	课堂讨论+分组协作+PPT汇报、期末考试
课程目标 3	用具体美术教学案例进行分析，如不同版本的美术教材、优秀中学美术课堂实录、具有地方美术特色的课程资源等，认识并理解美术教育的时代性、丰富性、灵活性，培养追求良好的职业道德、广博的文化知识、全面的美术学科素养和过硬的教学能力。	课前任务单+分组协作+PPT汇报、期末考试
课程目标 4	知识前沿、美术现象、美术教育观念、美术教育法规性文件和指导性意见的革新，运用美术和教育知识指导美术教学，不断提高教学质量。	课前任务单+小论文+PPT汇报+期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	60%			20	40%				
课程目标 2	40	40%	20	30%	20		20	30%		
课程目标 3	20	20%			60	20%	50	40%	50	20%
课程目标 4							30	60%	50	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：谢雱.中学美术教材教法（第二版）.高等教育出版社,2017 年.

2、参考书目：

- (1) 义务教育美术课程标准（2011 年版）,中华人民共和国教育部制定.
- (2) 普通高中美术课程标准（2020 修订版）,中华人民共和国教育部制定.
- (3) 陶旭泉, 尹少淳, 中国美术课程改革基础理论, 西南师范大学出版社, 2021
- (4) 周春花, 尹少淳, 美术教育的文化转向, 2018 年.
- (5) 张劲, 中学美术教学案例（设计）精选（点评版）, 南京师范大学出版社, 2018 年.
- (6) 尹少淳, 尹少淳谈美术教育, 人民美术出版社, 2016 年.
- (7) 尹少淳, 美术教育学新编, 高等教育出版社, 2015 年.
- (8) 钱初熹 . 美术教学理论与方法. 北京：高等教育出版社, 2015.
- (9) 钱初熹, 中学美术课程与教学, 华东师范大学出版社, 2015 年.
- (10). 马晴, 美术课教学设计经典案例研究, 武汉大学出版社, 2015 年.
- (11) 赵郅安, 中学美术教材研究与教学设计, 陕西师范大学出版社, 2011 年.

3、网上资源：爱课程 APP, 中学美术教学设计, 华东师范大学.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	较为掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	初步掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	未能掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。
课程目标 2	具备很好的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用非常了解。	具备较好的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用较为了解。	具备一定的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用有一定的了解。	具备初步的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用有初步的了解。	未具备的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成良好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成较好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成一定的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成初步的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成基本的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：吴萍

审核人：艺术学院教学委员会

《中学美术教学法（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：中学美术教学法（2），英文名称：Fine art education of High school（2）

课程编码：0601ZY100

学分：2

总学时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：教育学、心理学、艺术概论、中国美术史、外国美术史、国画基础、油画基础、版画基础、设计基础等

开课单位：艺术学院

课程负责人：吴萍 **课程组成员：**罗春蕾

二、课程简介

中学美术教学法是高等院校美术学专业的专业必修课，是学科教育学的一门分支学科，是一门综合性应用教育理论学科。该课程既是对美术教材和教学方法的研究，也是对教学过程的研究。

其内容主要包括：教案设计与撰写、美术课堂教学试教、教学评价，侧重于讨论解决中学美术课怎么教、怎样学、为什么要这样教、为什么要这样学等一系列问题。

本课程培以马克思主义为指导，引导学生系统学习中学美术教材教法的基础知识和基本理论，培养学生正确的教育理念，树立正确的人生观、价值观使学生的艺术能力、人文素养得到综合发展，为中学美术教师的素质和教育教学质量提供有效的保障。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程是在上学期系统地学习了美术教学法理论知识的基础上，将教育教学理论应用于教学实践，培养学生分析驾驭教材、组织教学、研究教学的能力，培养学生正确的教育理念，高尚的品德言行，整洁的仪表、得体的举止、文明的谈吐、优雅的风度。在育人过程中，把优秀的文化和道德理念传递给学生，培养学生的进取、责任、感恩、良知等美德，引导学生具有积极进取的精神、饱满的工作热情、融洽的人际关系、团结协作的精神。具有正确的价值取向，适应社会需求，体现先进文化和现代文明。使学生的艺术能力、人文素养得到综合发展，为中学美术教师的素质和教育教学质量提供有效的保障，树立从事中学美术教学的决心与信心。

2、具体目标

课程目标 1：合理运用教学法理论知识，掌握中学美术教学的教案设计与撰写的规范与要求，美术课堂教学实施的策略与方法，进行教学评价与改进的方法。

课程目标 2：能够对中学美术教学进行过程设计与教案撰写，根据不同课型和教学对象制定合理的教学策略，运用多媒体教学技术及相关信息手段辅助教学组织实施中学美术教学，科学地进行教学评价与自我反思，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过中学美术教学理论的学习与实践的应用，培养学生良好的教学理论修养、过硬的美术教学技能、必备的职业素养，树立从事中学美术教育的决心和信心。

课程目标 4：在育人过程中，把优秀的文化和道德理念传递给学生，培养学生的进取、责任、感恩、良知等美德，引导学生具有积极进取的精神、饱满的工作热情、融洽的人际关系、团结协作的精神。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.2 深刻领会党和国家的教育方针政策，理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，了解教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规，遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教的意识。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播艺术、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，了解美术教育的基本理论，了解学习科学的知识，理解美术学科教学论的知识。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.1 在课堂教学中实践“以学促教”理念，能够根据学生身心发展规律和美术学科认知特点创设切实的学习环境，运用切实的学习过程指导、学习成果评价的策略和方法。 4.2 具备美术教学研究能力，在形成课堂教学的初步经验的基础上，能够依据美术课程标准，开发校本美术课程，开展创新型美术教学活动。 4.3 树立促进学生评价理念，科学评价中学生的美术学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学意识。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行	课程目标 2

	为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 具有交流和表达能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	M	M
课程目标 2	M	M	H	H
课程目标 3	H	H	H	H
课程目标 4	M	M	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排（按表格对应章节详细标注学时分布）

《中学美术教学法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	中学美术教案的设计与撰写	2	30
第二章	中学美术教学目标的确立与表述	2	4
第三章	中学美术教学的组织与实施	14	20
第四章	中学美术教学的评价与改进	14	20
合计		32	74

第一章 中学美术教案的设计与撰写

【教学目标】

1、知识目标：了解中学美术教案的设计与撰写的几种常规格式与规范，掌握根据不同内容设计

并撰写中学美术课教案。支撑课程目标1。

2、能力目标：能根据不同内容设计并撰写中学美术课教案。支撑课程目标2。

3、价值目标：培养学生良好的教学理论修养、过硬的美术教学技能、必备的职业素养，树立正确的学习态度，积极进取的精神、饱满的工作热情、融洽的人际关系、团结协作的精神。支撑课程目标3、4。

【重点】中学美术教案撰写的格式与规范。

【难点】在教学过程中运用合理有效的教学策略，融合各类教学资源。

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. 讲授2至3种中学美术教案写作的格式与规范 | 1学时 |
| 2. 观摩中学优秀美术课视频，分析教学过程的设计的方式与方法 | 1学时 |

第二章 中学美术教学目标的确立与表述

【教学目标】

1、知识目标：了解确立中学美术教学法目标的基本依据，掌握从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值三个维度确定教学目标的基本方法和准确表述。支撑课程目标1。

2、能力目标：结合具体教案案例进行分析，学会正确确定和努力实现美术教学目标的方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：认识中学设置美术课教学目标要适应社会发展进步的需求，全面提高学生素质。支撑课程目标3、4。

【重点】理解确立美术教学目标的依据及其基本构成和主要内容。

【难点】正确确定和努力实现美术教学目标以及确立依据。

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. 正确确立中学美术教学目标和准确表述 | 1学时 |
| 2. 以3至4个优秀教案案例，分析其教学目标的确立与实施方法 | 1学时 |

第三章 中学美术教学的组织与实施

【教学目标】

1、知识目标：逐步学习、积累中学美术教学的组织与实施经验与方法，不断完善教学过程与实施策略。支撑课程目标1。

2、能力目标：整合各种教学资源，熟练操作现代化教育设备，能够运用多媒体教学技术及相关信息手段辅助教学，有计划、有步骤地组织实施中学美术课堂教学，实现教学目标，不断提升中学美术课堂教学的能力与水平。课程目标2。

3、价值目标：在育人过程中，培养学生高尚的品德言行，整洁的仪表、得体的举止、文明的谈吐、优雅的风度，具备积极进取的精神、饱满的工作热情、融洽的人际关系、团结协作的精神。

支撑课程目标3、4。

【重点】中学美术教学的基本原则的基本内容及其重要性。

【难点】教学中如何贯彻中学美术教学的基本原则。

- | | |
|----------------|-------|
| 1.美术课堂教学的组织与实施 | 1学时/次 |
| 2.美术教学评价与改进建议 | 1学时/次 |

第四章 中学美术教学的评价与改进

【教学目标】

- 1、知识目标：逐步学习、积累中学美术教学评价的方法，不断完善教学过程与实施策略。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能对他人的教学进行客观、公正、科学的评价，能在听取他人的评价和建议后修改完善自己的教学设计与实施策略。课程目标2。
- 3、价值目标：能够适应时代和社会发展需求，实践理解并体验学习共同体，培养团队协作精神，能够以开放的心态听取他人意见，进行自我学习。支撑课程目标3、4。

【重点】中学美术课程标准的意义和作用及其主要内容。

【难点】教学中如何执行美术课程标准。

- | | |
|----------------|-------|
| 1.美术课堂教学的组织与实施 | 1学时/次 |
| 2.美术教学评价与改进建议 | 1学时/次 |

（注：第三、四章内容分28个学时，14次课,逐步展开）

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、汇报、评价等教学方法为主，结合PPT展示、视频播放、小组讨论、适时互动、并通过长江雨课堂或QQ学习群发布课前预习和自学内容及要求；课后，通过个人反思和修改教案加强学生对知识点的巩固和应用，提升学生自我学习能力。让学生积极、主动地关注外中外美术教育相关的现象、活动、观念等。从而学会运用相关理论知识解决并应用于美术教育、教学实践中，培养学生分析问题、解决问题、美术教学的能力。

1. 注重课前准备和课后反思与改进。该课程内容中中学美术教学的设计与教案的撰写，中学美术教学目标的确立与表述，中学美术教学的组织与实施等与教育学、心理学、社会学都有着密切的联系，尤其是关于教学的设计与教案的撰写，教学的组织与实施需要学生查阅大量的资料，反复修改完善，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前准备和课后反思与改进，再配合课堂汇报与评价，就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的中学美术教学的组织与实施需要同学相互配合，以营造一种虚拟的中学美术教学环境，因此在课堂学习中，同学既要扮演中学生参与到课堂互动中，也要作为同学观察、思考、评价教学组织与实施效果，并做好评价记录，老师既要对试教学生的教案撰写和教学的组织与实施进行评价，提出建议，也要对参与评教的学生进行再评价，及时发现问题并解决问题。

3、注重知识的普遍性、灵活性，学会从多角度展开讨论、分析，灵活运用美术学科教育理论知识指导教学实践，提高教学质量与能力水平。

4、充分利用网络资源，了解中学美术教育现状及优秀的教学方法。本课程的很多知识点与社会、生活和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决教学实践的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本内容、基本方法	课前任务单+教案撰写+教学评价（课堂讨论）
课程目标 2	应用基本内容、基本方法分析问题、解决问题的能力；理论知识在教学实践中的应用。	教案撰写+课堂试教(PPT 汇报)+教学评价（课堂讨论）
课程目标 3	用具体美术教学案例进行分析，如不同版本的美术教材、优秀中学美术课堂实录、具有地方美术特色的课程资源等，认识并理解美术教育的时代性、丰富性、灵活性，培养追求良好的职业道德、广博的文化知识、全面的美术学科素养和过硬的教学能力。	教案撰写+课堂试教(PPT 汇报)+教学评价（课堂讨论）+课后反思
课程目标 4	知识前沿、美术现象、美术教育观念、美术教育法规性文件和指导性意见的革新，运用美术和教育知识指导美术教学，不断提高教学质量。	教案撰写+课堂试教(PPT 汇报)+教学评价（课堂讨论）+课后反思

2、成绩评定方法

考核方式：以学习任务完成情况和参与过程的程度和效果进行综合评定。

成绩组成：教案设计与撰写（占比 20%）、试教（占比 60%）、教学评价（占比 20%）。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			10	50%			20	50%		
课程目标 2			30	20%	50	40%	60	40%		
课程目标 3			30	20%	30	20%	20	60%		
课程目标 4			30	60%	20	60%				

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：谢雱,中学美术教材教法（第二版）,高等教育出版社,2017 年.

2、参考书目：

- (1) 义务教育美术课程标准（2011 年版）,中华人民共和国教育部制定.
- (2) 普通高中美术课程标准（2020 修订版）,中华人民共和国教育部制定.
- (3) 陶旭泉,尹少淳,中国美术课程改革基础理论,西南师范大学出版社,2021
- (4) 周春花,尹少淳,美术教育的文化转向,2018 年.
- (5) 张劲,中学美术教学案例（设计）精选（点评版）,南京师范大学出版社,2018 年.
- (6) 尹少淳,尹少淳谈美术教育,人民美术出版社,2016 年.
- (7) 尹少淳,美术教育学新编,高等教育出版社,2015 年.
- (8) 钱初熹.美术教学理论与方法.北京：高等教育出版社,2015.
- (9) 钱初熹,中学美术课程与教学,华东师范大学出版社,2015 年.
- (10) 马晴,美术课教学设计经典案例研究,武汉大学出版社,2015 年.
- (11) 赵郅安,中学美术教材研究与教学设计,陕西师范大学出版社,2011 年.

3、网上资源：爱课程 APP，中学美术教学设计,华东师范大学.

九、课程学习建议

- 1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	较为掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	初步掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	未能掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。
课程目标 2	具备很好的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用非常了解。	具备较好的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用较为了解。	具备一定的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用有一定的了解。	具备初步的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用有初步的了解。	未具备的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成良好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成较好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成一定的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成初步的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成基本的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：吴萍

审核人：艺术学院教学委员会

《素描（头像）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：素描（头像），英文名称：Sketch（portrait）

课程编码：0601ZY101

学分：3

总学时：48，**理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：兰天 **课程组成员：**陈锟 李婧 马可

二、课程简介

素描头像是美术学专业的基础必修课，是研究绘画审美取向、绘画方法和技术的基础学科。该课程由艺术作品审美和技法两部分内容组成，两者的任务都是研究绘画的规律。

其内容包括：绘画艺术的发展脉络；绘画和本土哲学的关系；审美框架；基础构图；绘画工具的分类；使用技巧；处理画面细节的能力。

本课程培养学生理性和感性相结合的有关于绘画的艺术思维方法，对文化的认识，以及基本绘画技巧。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

素描头像是研究绘画艺术审美规律，绘画相关技巧及规律。其中绘画艺术审美是以宏观视角引导学生了解绘画审美的框架，而绘画相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的绘画绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生对造型原理、绘画原理基本概念和体系，掌握绘画的基本方法，理解艺术审美和哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解绘画审美、绘画方法与技巧、造型方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用素描对人物头像进行体现，其中对人物头部结构的理解、空间关系的表现、细节刻画以及艺术表现形式进行学习。建立分析自我表达的方式方法和思路，培养学生分

析问题、解决问题以及拓展自我创造性思维的能力；了解绘画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过对事物形体的认知和观察，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型绘画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍绘画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4

8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识,理解学习共同体的特点与作用,掌握团队协作的基本方法和策略,了解美术教学团队共同学习与协作的优势,掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5
--------	--	------------------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	L	M
课程目标 5		L	L	L

注:表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《素描头像》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
第一章	对素描的认知	2	12
第二章	解剖透视人物结构	2	12
第三章	素描头像绘画步骤和要点	2	12
第四章	画面构成和绘画性表现	2	12

合计		8	48
----	--	---	----

第一章 对素描的认知

【教学目标】

1、知识目标：了解绘画的研究对象和方法，了解绘画与其他画种的区别和联系；了解绘画在绘画美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握绘画基本分类和特点；学习并理解绘画的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述绘画的分类方式和种类；能表述绘画基本原理。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养绘画审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解绘画的分类、发展脉络及基础审美格调。

【难点】理解绘画的人文及哲学核心。

§1.0经典素描人物头像欣赏	0.5学时
§1.1 对绘画认识的探讨	0.5学时
§1.2 素描头像作画步骤	1学时
§1.3实际练习和辅导	9学时
§1.8学生作品点评	1学时

第二章 解剖透视人物结构

【教学目标】

1、知识目标：学习人物头部结构关系的理论知识，分析人物头像造型要点和表现方式。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握人物头部结构塑造，空间表现，细节刻画等能力，能理论和实践相结合，进行绘画基础训练。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习掌握人物头部的结构关系，学习观察事物，研究形体，掌握形体的表达能力，对形体有很好的控制力，通过观赏、临摹、练习，解析多样优秀的绘画的作品中绘画意图的表达，提高学生对绘画创作和表达的自己理解，培养学生研究知识与训练技能的能力。支撑课程目标3、4、5。

【重点】形体研究是造型艺术的根本，认识和观察事物，通过形体来表达创作者对事物对见解和

感情

【难点】素描头像不仅是造型艺术的基础训练，还是自我表达和创作的起步，学习和认识到通过绘画手段传达其精神的可能性。

§2.1人物头部结构分析，三庭五眼，头部和颈部关系，头肩关系……	1学时
§2.2人物和背景关系，细节刻画，质感刻画，绘画的表现性	1学时
§2.3示范绘画绘画基础步骤	2学时
§2.8 实际练习	7学时
§2.9结合学生作品点评、讨论、分享和总结	1学时

第三章 素描头像绘画步骤和要点

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握绘画的基本绘制程序；掌握绘画颜料的不同分类及其特性；掌握绘画颜色的调制技巧；掌握绘画用笔产生的笔触和效果；掌握绘画最基础的材料技法技巧，理解作品的绘画性和表现力的实际意义。掌握塑造面积、程度、轻重的要点；理解运用的技法理论和艺术效果。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能熟练运用表达绘画，表达塑造事物结构的能力，展现学生在绘画自我表达。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过一幅好的绘画作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握的绘制原理，掌握调色和技巧以及绘画的表现性。

【难点】新绘画习作和创作的衔接，绘画的艺术表达能力的。

§3.1 素描头像基本绘制程序	2学时
§3.2画面氛围营造，光线空间的把握。	1学时
§3.3绘画创作意识，习作和创作的衔接过渡	1学时
§3.10 实际练习和辅导	8学时
§3.11学生作品点评，交流，分享和总结。	1学时

第四章 画面构成和绘画性表现

【教学目标】

- 1、知识目标：理解绘画风格样式是如何逐步形成；掌握绘画中绘画性的表现；理解文化孕育艺术。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握绘画客观和主观相结合的要点，从自身出发深入研究艺术普遍规律，加强对绘画本质特性的认识。

【难点】掌握艺术史上不同阶段创造出的绘画成果和经典，从单纯的模仿自然探索绘画形式的多样性。关注东方和本民族绘画的特点和优势，继承原有的传统。在创作实践中注重绘画时代性及内在精神的表达。

§4.1 绘画形式的多样性	1学时
§4.2 绘画作品的完整性	1学时
§4.3 绘画中创作意识培养	1学时
§4.4文化孕育艺术	1学时
§4.5实际练习和辅导	7学时
§4.6学生作品点评、交流、总结和分享	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关绘画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对绘画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为一年级素描头像课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的绘画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品；建立分析绘画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解绘画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍绘画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 5%）、PPT 汇报（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅绘画写生或临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	30%	40	70%						
课程目标 2	10	10%	40	40%	50	50%				
课程目标 3	60	60%			60	40%				
课程目标 4							50	100%		

课程目标 5							50	50%	50	50%
--------	--	--	--	--	--	--	----	-----	----	-----

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：全山石陆琦，《素描》，中国美术学院出版社，2006

2、参考书目：

1、徐冰《中央美术学院素描 60 年》文化艺术出版社，2009

2、弗.阿.马基列夫采夫《列宾美院精品教程-素描》.山东美术出版社，2019

3、《经典邂逅欧洲博物馆头像雕塑.》安徽美术出版社，2019

4、油画教学第一工作室. 北京大学出版社，2007

5、油画家工作室报告——解读肖像. 上海：上海书画出版社，2005

6、油画家工作室报告——解读人体. 上海：上海书画出版社，2005

3、网上资源：

1、<https://www.icourse163.org/course/CQPEC-1452136193?from=searchPage>

2、<https://www.icourse163.org/course/JSJZY-1001755256?from=searchPage>

3、<https://www.icourse163.org/course/CAFA-1206458828?from=searchPage>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对绘画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对绘画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对绘画审美有正确的认识。	大致表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对绘画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品；建立分析绘画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品；建立分析绘画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品；建立分析绘画的思路和方法。	能运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品。	无法运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型绘画作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型绘画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型绘画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型绘画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型绘画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：兰天

审核人：艺术学院教学委员会

《油画（头像）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画（头像），英文名称：Painting(portrait)

课程编码：0601ZY280

学分：4

总学时：64 **理论学时：**64

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：油画基础、素描（头像）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许敏 **课程组成员：**杨涛、李婧、马可

二、课程简介

油画（头像）是美术学本科专业必修课程，该学科是学习油画头像基本理论、绘画方法的一门美术学基础学科。该课程由油画头像的基础理论和油画头像的绘画技法两部分内容组成，两者的任务都是研究油画头像绘画知识、原理和技能，并为提高学生的学科知识和专业素养打下根基。

其内容包括：油画头像概述；油画工具和油画材料的掌握；油画头像的步骤及技法；练习客观观察对象与理解人物结构；赏析大师作品并主观描绘对象。

本课程培养学生理性和感性相结合的艺术思维方法，使学生通过对油画头像课程的学习，了解油画头像的发展历程，学习油画工具、材料的特点、性能及其使用方法，掌握油画的基础理论和表现技法。学好该课程，为学生毕业后从事美术教学、研究打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画（头像）是研究油画的理论知识和表现技法，使学生了解和掌握造型艺术的基本规律，提高整体的观察能力和表现能力，是学生研究艺术发展史、体验艺术精神的有效途径。其中油画理论是以宏观视角引导学生了解油画头像的历史文化背景和发展概况，而表现技法则是通过对油画的工具与材料的熟悉从而对油画表现技法更好的掌握。本课程要求学生具备全面的美术专业素养，掌握油画知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式，具备本学科和人文、科学相关知识的跨学科统整能力，了解美术学科与社会实践的联系，并为毕业后从事美术教学、研究打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解油画头像的基本概念、历史、发展，学习油画头像造型结构、色彩关系和绘画技法的知识。

课程目标 2：能够运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画头像；建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。

课程目标 3：通过油画头像造型结构和色彩关系的绘画技法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3

7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	L
课程目标 2	L	H	H	H	H
课程目标 3	M	L	H	M	H
课程目标 4	L	M	M	M	M
课程目标 5	M	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画（头像）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	油画头像概述	4	2
第二章	油画的工具和材料	4	8
第三章	油画头像的步骤及技法	12	10
第四章	客观观察与理解人物结构	22	10
第五章	赏析大师作品与主观描绘	22	10
合计		64	40

第一章 油画头像概述

【教学目标】

1、知识目标：了解油画头像的历史发展，了解油画与其他画种的区别和联系；了解油画头像在美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握油画头像基本分类和特点；学习并理解油画的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述油画头像的分类方式；能表述油画基本概念。支撑课程目标3。

3、价值目标：以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；培养油画审美意识，传达和宣扬美的人文态度；通过对美术史上著名画家及作品的介绍，激发学生的社会主义核心价值观。支撑课程目标3。

【重点】学习油画头像的历史发展。

【难点】掌握油画头像的分类与特点。

§1.0 油画头像概述	0.5学时
§1.1油画头像来源	0.5学时
§1.2 油画头像发展	0.5学时
§1.3 中国油画头像的发展	0.5学时
§1.4 油画头像的分类与特点	1学时
§1.5 大师作品赏析	1学时
§1.6 杨建飞《500年大师经典色彩人物》（自学）	

第二章 油画的工具和材料

【教学目标】

1、知识目标：熟悉油画材料和工具的不同分类及其特性；学习油画颜料与以往水性颜料不同的处理方法；掌握油画颜料的调色技巧；支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能够熟练掌握油画的工具与材料进行油画头像绘画；支撑课程目标3。

3、价值目标：培养油画审美意识，通过对油画工具与材料的掌握，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】熟悉油画材料和工具。

【难点】掌握油画材料和工具

§2.0 颜料	0.25学时
§2.1油类	0.25学时

§2.2画笔与画刀	0.25学时
§2.3画布、画框与基底制作	0.25学时
§2.4调色板、油壶与洗笔器	0.25学时
§2.5 其他油画材料与工具	0.25学时
§2.6 综合材料	1学时
§2.7 杨涛《油画基础》（自学）	

第三章 油画头像的步骤及示范

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握油画头像绘画的方法；掌握起稿、铺色、深入、调整这四个环节；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟悉整体观察方法的运用，把握人物造形结构的准确度，认识和辨别写生对象的基本色彩关系，掌握用笔技法更好的表现出人物结构，对写生人物形象气质的把握。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习油画头像的绘画方式，理解油画头像绘画的造型、比例、结构、色彩；把握形体的内在关系与外在形式并由此产生精神的联系，对社会、时代文化有所理解和判断才能更敏锐的捕捉人物、形象、表情和心理特征，有效的建立画面的形式语言；通过观察、解析老师所示范的油画头像，来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】学习正确的油画头像绘画步骤。

【难点】提高审美和精神感受。

§3.0 起稿	0.5学时
§3.1铺色	1学时
§3.2深入	1学时
§3.3调整	1学时
§3.4 油画头像课堂写生要点	1学时
§3.5 作品欣赏	1学时
§3.6 写生练习	6学时
§3.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	0.5学时
§3.8杨建飞《500年大师经典色彩人物》（自学）	

第四章 客观观察与理解人物结构

【教学目标】

1、知识目标：客观描绘人物头像，学习对人物形象的把握；熟练掌握头像写生的要点；掌握人物结构的色彩关系；学习油画写生的技法理论和艺术效果；实际应用油画颜料的性质及处理手段。支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：更好的把握造型、把握画面，做到形与色的结合，积累调色、用色经验去刻画以达到色彩的和谐。支撑课程目标2。

3、价值目标：掌握人物头像写生的技巧，并理解这种技巧在人物画中的实际意义，理解它能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握写生油画（头像）绘画方法与技巧。

【难点】对油画工具材料的运用以及对人物形象的把握。

§4.0 调色技巧	2学时
§4.1 写生技巧	2学时
§4.2 不同年龄阶段模特的写生练习	6学时
§4.3 对模特不同角度的写生练习	6学时
§4.4 学生作品分析指导	2学时
§4.5 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时
§4.6 大师作品欣赏	2学时
§4.7 萨拉·西蒙伯尔特《艺用人体解剖》（自学）	

第五章 赏析大师作品与主观描绘

【教学目标】

1、知识目标：赏析大师作品，观察理解大师作品的风格与特色；寻找个人主观的油画头像表现方式。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能够主观的对人物形象进行描绘；发挥油画的材质特点和笔触的表现力，注意画面整体色调的和谐；色彩上要整体的观察比较运用色彩的冷暖、明暗、关系表现体积与空间；在形的把握上做到胸有成竹，调整整体与局部的关系，“笔随形走”注意笔触的长短变化和节奏感；经营画面，理解人物造型结构，根据形体的起伏、转折和结构的穿插关系，表现人物的精神气质，达到传神的目的。支撑课程目标2。

3、价值目标：掌握油画的审美标准；掌握人物写生形象结构的把握；理解文化，孕育艺术。支撑课程目标3。

【重点】开拓眼界，观摩各流派大师油画头像作品。

【难点】寻找符合个人气质的表现方式。

§5.0观看大师作品	2学时
§5.1分析大师作品风格特色	2学时
§5.2寻找自己喜欢的风格并临摹	4学时
§5.3 主观描绘对象练习	10学时
§5.4 学生作品赏析	2学时
§5.5 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	2学时
§5.6杨建飞《500年大师经典色彩人物》（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关油画头像历史发展的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对油画头像产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为二年级油画专业必修课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的知识体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	理解油画头像的基本概念、历史、发展，学习油画头像造型结构、色彩关系和绘画技法的知识。	课前任务单+课堂讨论、课后练习
课程目标 2	能够运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画头像；	课堂练习作品、

	建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过油画头像造型结构和色彩关系的绘画技法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅油画头像创作作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	40%	60	20%	10	40%				
课程目标 2	60	50%	30	20%	60	30%				
课程目标 3			10	30%	30	70%				

课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 萨拉·西蒙伯尔特，艺用人体解剖，浙江摄影出版社，2013

2、参考书目：

(1) 杨建飞，500年大师经典色彩人物，中国书店出版社，2015

(2) 杨涛，油画基础，北京工艺美术出版社，2009

(3) 何红舟，油画肖像，安徽美术出版社，2003

(4) 忻东旺，油画肖像课堂教程，天津人民美术出版社，2003

(5) 巫俊，油画，安徽美术出版社，2013

3、网上资源：

<http://www.artspy.cn/html/index.shtml> 艺术眼

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述油画头像绘画方法与技巧、造型方式和色彩关系的知识体系，自主完成油画头像作品，并对油画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述油画头像绘画方法与技巧、造型方式和色彩关系的知识体系，自主完成油画头像作品，并对油画有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述油画头像绘画方法与技巧、造型方式和色彩关系的知识体系，自主完成油画头像作品，并对油画审美有正确的认识。	大致表述油画头像绘画方法与技巧、造型方式和色彩关系的知识体系，自主完成油画头像作品。	无法表述油画头像绘画方法与技巧、造型方式和色彩关系的知识体系，无法自主完成油画头像作品，并对油画审美有错误的认识。
课程目标 2	熟练运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画头像,建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力,了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	正确运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画头像；建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力，了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	能够运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画头像；建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力，了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	能运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画头像；了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	无法运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画头像；
课程目标 3	熟悉典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学	较为熟悉典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的	基本了解典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的	大致了解典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，具备民族自	无法了解典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生不具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神。

	态度、多元的艺术风格,具备民族自豪感和爱国情怀。	治学态度、多元的艺术风格,具备民族自豪感和爱国情怀。	治学态度、多元的艺术风格,具备民族自豪感和爱国情怀。	豪感和爱国情怀。	
课程目标 4	具有很强的反思意识,在学习和绘画实践过程时常总结和反思。总结好的绘画经验、实例,反思学习中遇到的问题,结合课程学习内容给出自己的解决方案。	具有较强的反思意识,在学习和绘画实践过程时常总结和反思。总结好的绘画经验、实例,反思学习中遇到的问题,结合课程学习内容给出自己的解决方案。	具备一定的反思意识,在学习和绘画实践过程时常总结和反思。总结好的绘画经验、实例,反思学习中遇到的问题,结合课程学习内容给出自己的解决方案。	具备基本的反思意识,在学习和绘画实践过程时常总结和反思。总结好的绘画经验、实例,反思学习中遇到的问题,结合课程学习内容给出自己的解决方案。	未具备反思意识,在学习和绘画实践过程不会总结和反思。不具备反思学习中遇到的问题,结合课程学习内容给出自己的解决方案的能力。
课程目标 5	布置讨论题,要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用PPT在全班进行汇报,从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	主动进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用PPT在全班进行汇报,较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用PPT在全班进行汇报,有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用PPT在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用PPT在全班进行汇报,拒绝或破坏团队协作。

编写人: 许敏

审核人: 艺术学院教学委员会

《油画风景》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画风景，英文名称：Painting Scenery

课程编码：0601ZY281

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：油画基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：许敏 **课程组成员：**杨涛、马可、陈锬

二、课程简介

油画风景是美术学专业的专业必修课，是研究色彩感知、色彩表现、色彩造型、风景写生方面技能与技巧的基础学科。该课程由作品赏析和风景写生两部分内容组成，两者的任务都强调在风景写生中或写生后对绘画本体及画面形式美的探讨及试验。即对风景物象进行人本性的、个性化的、现代性的纯油画色彩语言的描述。

其内容包括：油画风景作品赏析；油画风景写生步骤；油画风景写生中常见景物的表现方法；油画风景创作练习。

本课程培养学生掌握风景绘画技法和探讨艺术表现规律的能力。此外，诸如形式语言、造型表现、个性展示等一些艺术本体问题，都可以通过本课程得到很好的显现与表达。从而，为学生毕业后从事美术教育、教学和深层次的艺术研究工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画风景旨在研究西方风景画的艺术审美规律，以及进行以此规律为基础的绘画技法的练习。其中西方风景画的艺术审美规律是以宏观视角引导学生感知西方风景油画语言与表现的框架，而绘画技法的练习则是在实际操作层面让学生掌握基础的风光创作方法、技巧及规律。本课程要求学生理解赏析油画风景作品的方法，掌握油画风景写生的步骤，感受西方风景油画中的艺术审美，以此提高学生的美术鉴赏能力，创作出艺术水平较高的毕业作品，为学生毕业后从事美术教育、教学活动打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解油画风景的审美方式、绘画方法与创作技巧的理论知识体系。

课程目标 2：能够把油画风景的相关理论知识应用于实践，进行油画风景创作；建立起油画风景赏析和创作的思路与方法，培养学生思考问题、分析问题、解决问题的创造性思维能力。

课程目标 3：通过绘画理论知识的学习，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过油画风景作品分析，培养学生勤于思考、精益求精的艺术修养和人文情怀，形成治学严谨、内容丰富的艺术风格；通过与中国传统文化知识相结合，启发和引导学生创作与社会主义核心价值观相适应的主题作品，激发学生的爱国情怀和民族自豪感。

课程目标 4：在理论知识学习和绘画创作实践的过程中要学会总结与反思。总结好的绘画经验；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容探索出适合自己的解决方案。

课程目标 5：在课后布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 的形式向全班汇报，从而培养学生团队协作、沟通交流的能力以及良好、和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学	课程目标 2 课程目标 4

	实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	M
课程目标 2	L	H	M	H
课程目标 3	M	M	H	H
课程目标 4	L	L	M	M
课程目标 5	L	L	M	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画风景》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	油画风景作品赏析	8	4
第二章	油画风景写生步骤	10	6
第三章	油画风景写生中常见景物的表现方法	10	8
第四章	油画风景创作练习	20	10
合计		48	28

第一章 油画风景作品赏析

【教学目标】

1、知识目标：了解中西方风景油画的发展历程；掌握风景油画的特点及分类；学习并理解风景油画的绘画技法。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能够将油画风景的理论知识运用于绘画实践。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养学生审美意识和鉴赏能力；通过对名家名作的介绍与赏析，激发学生的学习兴趣。支撑课程目标3。

【重点】理解风景油画的发展历程、绘画特点及分类。

【难点】理解风景油画的绘画技法。

§1.0 西方风景油画的发展历程	1学时
§1.1 中国风景油画的发展历程	1学时
§1.2 风景油画的绘画特点	0.5学时
§1.3 风景油画的分类	0.5学时
§1.4 欧洲古典风景油画	0.5学时
§1.5 印象派风景油画	1学时
§1.6 后印象派风景油画	1学时
§1.7 俄罗斯巡回画派	1学时
§1.8 巴比松画派	1学时
§1.9 哈德逊河画派	0.5学时
§1.10 杨慎修《大师风景》	（自学）
§1.11 苏珊娜·布鲁克、黄卓伶《油画风景元素：天空、大地、树木和水的绘画技法》	（自学）

第二章 油画风景写生步骤

【教学目标】

1、知识目标：掌握不同工具的运用方法；了解不同材料的特性；理解每个步骤的方法及作用；支撑课程目标1。

2、能力目标：能够尝试运用各种材料进行绘画创作。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过接触各种材料，学习使用不同工具，感受和体会风景油画的乐趣。通过观赏、分析和自我创作的方式提高自己的理解和加深感悟，把所感所悟与小组成员进行交流，从而培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】感受不同工具和材料的特性。

【难点】熟练掌握油画风景写生的步骤。

§2.1 风景油画的工具	1学时
§2.2 不同材料的运用	1学时
§2.3 铺成底色	1学时
§2.4 色彩关系	1学时

§2.5 细节刻画	2学时
§2.6整体调整	2学时
§2.7 小组讨论、分享和总结	2学时
§2.8 凯文·D.麦克弗森、赵董荣、李思文《油画风景写生与创作》（自学）	

第三章 油画风景写生中常见景物的表现方法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握构图的要点；掌握景物中形象的表现方法；注重色彩关系的研究；注重绘画情感的表达；支撑课程目标1、2、5。
- 2、能力目标：能够熟练掌握构图、造型、色彩和情感的绘画创作表达，运用正确的方式尝试练习。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：分析并探讨优秀作品所传达出的艺术审美感受，体会艺术来源于生活而高于生活的意味，逐步提高学生们的对美的认知。支撑课程目标3。

【重点】掌握构图、造型、色彩和情感在油画风景中的表达。

【难点】深刻理解构图、造型、色彩和情感在油画风景中的重要性。

§3.1 油画风景写生的构图研究	2学时
§3.2 油画风景写生的造型研究	2学时
§3.3 油画风景写生的色彩研究	2学时
§3.4 油画风景写生的情感研究	2学时
§3.5 小组讨论、分享和总结	2学时
§3.6 黄滨谢梅玲《油画风景创作研究》（自学）	
§3.7 杨诚《油画风景创作中的气韵研究》（自学）	

第四章 油画风景创作练习

【教学目标】

- 1、知识目标：巩固油画风景练习的基础知识；在原有基础上深化所学知识。支撑课程目标3。
- 2、能力目标：开拓创新，在教师的引导下，围绕自己感兴趣的主题进行绘画创作，在此过程中用于发现问题和解决问题。支撑课程目标3、4。
- 3、价值目标：使学生树立正确的艺术创作观念，与社会主义核心价值观所要求的内容相适应，激发学生的创作热情和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】在创作过程中发现并解决问题。

【难点】综合运用所学知识，创作出富有情感的油画风景作品。

§4.1 自然风景油画练习	3学时
§4.2 山水风景油画练习	3学时
§4.3 蓝天白云油画练习	3学时
§4.4 日出日落油画练习	3学时
§4.5 街景油画练习	3学时
§4.6 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关课堂内容的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对油画风景产生兴趣，从而学会把相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题和解决问题的实践能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程属于一年级油画专业课程，因此需要学生掌握正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习才能达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程对于学生来说都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题时，要及时反思方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程更加灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧的理论知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用油画风景的基本概念、绘画方法和技巧创作写生作品；建立分析油画风景的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画风景在生产与生活中	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试

	的应用与价值	
课程目标 3	通过绘画理论知识的学习，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过油画风景作品分析，培养学生勤于思考、精益求精的艺术修养和人文情怀；通过与中国传统文化知识相结合，启发和引导学生创作与社会主义核心价值观相适应的主题作品，激发学生的爱国情怀和民族自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结 +PPT 汇报
课程目标 5	学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 的形式在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结 +PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅油画风景写生作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	70%	40	30%						
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	70%				
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

《油画风景教学》袁元主编重庆出版社 2014 年

2、参考书目：

(1)杨慎修，《大师风景》，吉林美术出版社，2012 年

(2) 苏珊娜·布鲁克、黄卓伶，《油画风景元素：天空、大地、树木和水的绘画技法》，上海人民美术出版社，2020 年

(3)凯文·D. 麦克弗森、赵董荣、李思文，《油画风景写生与创作》，上海人民美术出版社，2017 年

(4)黄滨、谢梅玲，《油画风景创作研究》，华南理工大学出版社，2018 年

(5)杨诚，《油画风景创作中的气韵研究》，广西美术出版社，2020 年

3、网上资源：

《局部 第一季》16 期全—中国—文化—优酷网，视频高清在线观看 (youku.com)

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述油画风景的绘画方法与创作技巧的知识体系，并对审美形式有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述油画风景的绘画方法与创作技巧的知识体系，并对审美形式有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述油画风景的绘画方法与创作技巧的知识体系，并对审美形式有正确的认识。	能够大致表述出油画风景的绘画方法与创作技巧的知识体系。对审美形式有较完整的认识。	无法表述出油画风景的绘画方法与创作技巧的知识体系，且对审美形式有非正确的认识。
课程目标 2	熟练运用油画风景的理论知识、绘画方式和技巧创作出写生作品；具备清晰的思路和方法，具有分析问题、解决问题能力。	正确运用油画风景的理论知识、绘画方式和技巧创作出写生作品；具备清晰的思路和方法，具有分析问题、解决问题能力。	运用油画风景的理论知识、绘画方式和技巧创作出写生作品；具备清晰的思路和方法。具有分析问题的能力。	运用油画风景的理论知识、绘画方式和技巧创作出写生作品；基本具备较为清晰的思路和方法。	无法运用油画风景的理论知识、绘画方式和技巧创作出写生作品；不具备清晰的思路和方法，缺乏分析和解决问题能力。
课程目标 3	具备自主分析油画风景作品的能力，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	初步具备自主分析油画风景作品的能力，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	能够自主分析油画风景作品，学生勤奋好学、不耻下问，具备较强的民族自豪感和爱国情怀。	能大致分析油画风景作品，学生勤奋好学，具备较强的民族自豪感和爱国情怀。	学生不具备自主分析油画风景作品的能力，且民族自豪感和爱国情怀不是很强烈。
课程目标 4	在学习和绘画实践过程中善于总结和反思。学习中遇到问题时，能结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习和绘画实践过程中能够总结和反思。学习中遇到问题时，可以结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习和绘画实践过程中基本可以做到总结和反思。学习中遇到问题时，能结合课程学习内容给出自己的解决方案。	在学习和绘画实践过程中基本可以做到总结。学习中遇到问题时，通过老师和同学的帮助，基本具备解决问题的能力。	在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。学习中遇到问题时，很难结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5	积极主动进行资料搜索、分析、整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有很强的团队协作和领导能力。	积极主动进行资料搜索、分析、整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有比较强的团队协作能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。善于与其他同学合作。	被动进行资料搜索、分析、整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。很难与其他同学进行合作。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
---------------	--	--	--	--	--

编写人：许敏

审核人：艺术学院教学委员会

《素描半身带手》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：素描半身带手，英文名称：Sketch(a half-length)

课程编码：0601ZY104

学 分：5

总 学 时：80 **理论学时：**80

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：素描头像

开课单位：艺术学院

课程负责人：马可 **课程组成员：**

二、课程简介

素描半身带手是美术学专业的专业必修课，是研究人物绘画的一门基础学科。该课程由人体半身解剖结构和半身人物绘画表达两部分内容组成，两者的任务都是研究人体的结构、运动的规律以求能够生动传神的描绘人物半身像，最后在描绘人物半身像的过程中探索绘画的内核。

其内容包括：头颈肩结构关系，头颈肩素描表现，胸腔腹腔上肢结构关系，胸腔腹腔上肢素描表现，半身人物结构关系，半身人物素描表现，绘画角度的半身人物练习，人物绘画探索等。

本课程培养学生观察和描绘的科学思维方法，以及对人体结构在绘画层面上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、艺术创作和绘画相关行业工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

素描半身带手这门课程的培养目标有三个层面，首先是培养学生能够从解剖学的角度去分析观察人物的半身动态，人物上半身各个部分的几何组成关系，然后能够准确、生动的描绘出人物半身像，在达到这一基础目的后应该从绘画角度出发，从整体画面的构图安排，人物造型的个性化选择，绘画整体的表现手法与传达的气质情感上来做出要求，最后应该要求学生能够将课堂练习的成果带入美术史的脉络中，结合绘画在当下的实际状况来探索自己的个人风格。

2、具体目标

课程目标 1：理解艺用解剖学角度人体的基本概念，构建较为完备的人体结构知识体系。

课程目标 2：能够运用人体解剖学基本概念，去观察分析现实中的人物；建立分析人物的思

路和方法，培养学生科学观察人物、分析人物、准确描绘人物的能力；了解人物绘画在现代行业中的应用。

课程目标 3：通过从解剖学到绘画的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过绘画史上著名画家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的创作态度；通过介绍我国近现代在人物绘画上取得的成就，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：通过对美术史脉络的介入，在学习经典和自我练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。思考当今绘画在美术史发展的脉络中应该如何进化，结合自身的能力找到解决方向。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。	课程目标 3
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 4
8.沟通合作	8.2 具有交流和表达能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

六、课程内容和学时安排

《素描半身带手》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	头颈肩结构和素描	24	12
第二章	胸腔腹腔及上肢结构和素描	24	12
第三章	人物半身像素描表现	24	12
第四章	人物半身像素描探索	8	4
合计		80	40

第一章 头颈肩结构和素描

【教学目标】

- 1、知识目标：了解头颈肩的骨骼结构、肌肉结构；了解人体头颈肩的运动规律，了解人物画在美术史中的地位、作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够准确的描绘不同角度动作下人体头颈肩的形象。撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对解剖学的了解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】头颈肩的结构和组合关系

【难点】不同角度下头颈肩在三维空间中的透视描绘

§1.0 头部骨骼结构	2学时
§1.1 头部肌肉结构	2学时
§1.2 五官的形体组合	2学时
§1.3 颈部的骨骼肌肉结构	2学时
§1.4 颈部的肌肉结构	2学时
§1.5 肩部的骨骼结构	2学时
§1.6 肩部的肌肉结构	2学时
§1.7 头颈肩组合关系	4学时
§1.8 头颈肩刻画描绘	6学时

第二章 胸腔腹腔及上肢结构和素描

【教学目标】

- 1、知识目标：了解胸腔、胸腔及上肢的骨骼结构、肌肉结构；了解人体上半身的运动规律，了解人物画在美术史中的地位、作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够准确的描绘不同角度动作下人体上半身的形象。撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对解刨学的了解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】肩胛骨与胸腔的组合关系，手部的结构

【难点】正确描绘肩胛骨与胸腔的关系，手部的塑造

§2.0 胸腔骨骼结构	2学时
§2.1 胸腔肌肉结构	2学时
§2.2 胸腔与肩部的形体组合	2学时
§2.3 腹腔的骨骼肌肉结构	2学时
§2.4 腹腔的肌肉结构	2学时
§2.5 上肢的骨骼结构	2学时
§2.6 上肢的肌肉结构	2学时
§2.7 手部的骨骼结构	2学时
§2.8 手部的肌肉结构	2学时
§2.9 上肢及躯干的运动规律	2学时
§2.10 人体上半身的刻画描绘	4学时

第三章 人物半身像素描表现

【教学目标】

1、知识目标：了解在解剖学知识指导下正确观察分析现实人物的方法，了解人物半身像素描的步骤和要点。支撑课程目标1。

2、能力目标：在学习过前两章节的理论知识后，要能够融汇贯通。以现实人物为写生对象，把概念化的知识转化为实际的绘画能力，准确生动的呈现观察到的现实人物。支撑课程目标2。

3、价值目标：对美术史的经典作品赏析、解读、模仿，展开讨论，培养学生的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。在实际写生中灵活运用所学的理论知识，让学生反思总结在写生过程中遇到的问题，提高学生的审美能力，培养学生的反思怀疑精神，上支撑课程目标3、4、5。

【重点】对整体画面的控制，对客观对象的把握，对表达方法的选择

【难点】生动准确的把握客观对象，选择适合客观对象的表达方式

§3.0 半身带手的结构训练	4学时
§3.1 半身带手全因素训练	8学时
§3.2 画面整体氛围把控	2学时
§3.3美术史经典作品赏析	4学时
§3.4经典表达方式的分析与借鉴	6学时

第四章 人物半身像素描探索

【教学目标】

1、知识目标：了解美术史上人物素描的发展过程，了解当今人物素描作品现状。支撑课程目标3、4。

2、能力目标：在了解素描绘画脉络后，能够有自主探索的能力和依据，来寻找适合自己表达的绘画风格。支撑课程目标3、4、5。

3、价值目标：对美术史的经典作品赏析、解读、模仿，展开讨论，培养学生的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。掌握文献检索及运用现代信息技术优化美术课堂教学的技能，具有一定的资源获取与整合能力、能够指导学生进行有效学习。培养自主探索研究的能力具有研究意识和研究能力，能够在中学美术教学领域开展教学研究，以研究促进自我发展；具有一定的国际视野，具有终身学习的自觉意识，善于学习与借鉴，善于总结与反思，具有持续提高教育教学质量的能力；具有团队协作能力和交流能力。支撑课程目标 3、4、5。

【重点】了解素描发展的脉络，思考当下表达的方向

【难点】培养自主研究探索的能力，寻找适合自己的表达方式

§4.0 美术史素描作品脉络梳理	2学时
§4.1 实验不同方式进行人物写生	2学时
§4.2 实验适合自身性格的表达方式	2学时
§4.3 人物素描创作	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、完成讲授内容，课堂中有一部分的实操训练时间，应该因材施教，根据每个学生的画面情况具体讲解所遇到的问题及解决办法。引导学生探索适合自己的表达方式。课后，通过自习内容训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与绘画相关的理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的人体结构部分相对复杂难记忆，因此需要学生根据要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的重点在于不能概念化所学的结构知识，要避免千人一面，模式化的绘画方式，因此在课堂实操中，学生明确老师的要求，实际的做到理论知识指导观察，观察结果指导画面的过程，才能创作出好的作品。

3、要注意对美术史的学习，充分了解该类型绘画的发展过程，才能够培养学生自主探索的能力，才能够达到课程更高的目标要求——寻找适合自己的表达方式。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	人体半身带手的结构、组合关系	课堂作业
课程目标 2	客观对象的写生	课堂作业
课程目标 3	对素描人物发展脉络的了解	小论文
课程目标 4	人物半身带手绘画创作	作品创作
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、任务单与课堂讨论、PPT 汇报、小论文等，期末考试为半身带手素描人物创作一幅。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	70%	40	10%			40	10%	40	10%
课程目标 2	30	50%			50	50%				
课程目标 3	10	70%	40	10%			40	10%	40	10%
课程目标 4	40	60%			50	40%				
课程目标 5	10	10%	20	20%			20	30%	20	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：丹尼尔·M·曼德尔洛维兹著，素描指南(第 6 版)，上海人民美术出版社，2005-1

2、参考书目：

- (1) 西蒙·伯尔特，戴维斯 著，徐焰，张燕文 译 艺用人体解剖 浙江摄影出版社,2004-04-01
- (2) 乔治·伯里曼，伯里曼人体结构绘画教学，广西美术出版社，2002-2
- (3) 伯恩·霍加思，动态素描：人体结构，广西美术出版社，2000-6-1
- (4) 应金飞，素描的高度：西方名家作品精选，浙江人民美术出版社，2010-1
- (5) 应金飞//李雪芬，速写的高度：西方名家作品精选，浙江人民美术出版社，2009-12

3、网上资源：

<https://www.youku.com/局部> 陈丹青 优酷网

https://www.iqiyi.com/lib/m_214721614.html BBC 艺术的力量 爱奇艺

<https://www.bilibili.com/video/BV1fs411N7nE?from=search&seid=12777162900579682661>

Glenn Vilppu 大师超详细人体结构素描教程

<https://www.bilibili.com/video/BV12q4y157Sv?p=1> 素描基础教程-人体结构

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	较为熟练掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	初步掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	未能掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。
课程目标 2	具备很好的解剖学人体知识，能够解决实际写生中遇到的问题，且能够完成较好的全因素人体素描，还能够人体创作中找到适合自己的表达方式。	具备较好的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到的大部分问题，且能够完成全因素人体素描，还能够人体创作中摸索研究适合自己的表达方式。	具备一定的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到一些问题，且能够基本完成全因素人体素描，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。	具备初级的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到的少量问题，且能够基本完成全因素人体素描的造型部分，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。	未具备初级的解剖学人体知识不能够解决实际写生中遇到的问题，且不能够完成全因素人体素描的造型部分，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：马可

审核人：艺术学院教学委员会

《油画（半身带手）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画（半身带手），英文名称：Painting(a half-length)

课程编码：0601ZY105

学分：6

总学时：96 **理论学时：**96

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：素描（头像）、油画（头像）、素描（半身带手）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许敏 **课程组成员：**杨涛、陈锬、马可

二、课程简介

油画（半身带手）是美术学本科专业必修课程，该学科是学习油画半身像基本理论、绘画方法的一门美术学基础学科。该课程由油画半身像的基础理论和绘画技法两部分内容组成，两者的任务都是研究油画半身像绘画知识、原理和技能，并为提高学生的学科知识和专业素养打下根基。

其内容包括：油画半身带手概述；油画半身带手的步骤及技法；练习半身带手与理解人物结构；赏析大师作品并主观描绘对象。

本课程培养学生理性和感性相结合的艺术思维方法，使学生通过对油画半身带手课程的学习，了解油画半身像的发展历程，学习油画半身像的基础理论和表现技法，掌握半身像的造型结构与色彩关系。油画半身人像写生具有非常明显的肖像特点，是油画人物教学的一个重要部分，这种训练起着承上启下的作用，一方面深入研究头、颈、胸的结构和动态规律，收到巩固、深化头像写生的效果；另一方面，进一步研究躯干与上肢，提高色彩造型的综合能力，为油画人体写生打好基础。学好该课程，为学生毕业后从事美术教学、研究打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画半身带手是研究油画的理论知识和绘画技法，使学生了解和掌握造型艺术的基本规律，提高整体的观察能力和表现能力，是学生研究艺术发展史、体验艺术精神的有效途径。其中油画半身带手理论是以宏观视角引导学生了解油画半身带手艺术产生的历史文化和发展状况，而表现技法则是通过对油画人物的观察与把握，更好的利用油画的工具与材料进行表现。本课程要求学

生具备全面的美术专业素养，掌握油画知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式，具备本学科和人文、科学相关知识的跨学科统整能力，了解美术学科与社会实践的联系，并为毕业后从事美术教学、研究打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解油画半身带手的历史文化和发展状况，学习油画半身带手造型结构、色彩关系和绘画技法的知识。

课程目标 2：能够运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画半身带手；建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。

课程目标 3：通过油画半身带手的造型结构和色彩关系的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的社会主义核心价值观。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内	课程目标 3

	容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	L	L	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	M	L	H	M
课程目标 4	L	L	M	M
课程目标 5	M	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画（半身带手）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	油画半身带手概述	6	2
第二章	油画半身带手的步骤及技法	20	8

第三章	练习半身带手与理解人物结构	34	10
第四章	赏析大师作品与主观描绘	36	10
合计		96	40

第一章 油画半身带手概述

【教学目标】

1、知识目标：了解油画半身带手的历史发展，熟悉油画与其他画种的区别和联系；了解油画半身带手在美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握油画半身带手基本分类和特点；学习并理解油画的基础知识。支撑课程目标1。

2、能力目标：能清晰表述油画半身带手的历史文化和发展状况；支撑课程目标2。

3、价值目标：以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；培养油画审美意识，传达和宣扬美的人文态度；通过对美术史上著名画家及作品的介绍，激发学生的社会主义核心价值观。支撑课程目标3。

【重点】学习油画半身带手的历史文化和发展状况。

【难点】掌握油画半身带手的特点。

§1.0 油画半身带手概述	1学时
§1.1 油画半身带手来源	1学时
§1.2 油画半身带手发展	1学时
§1.3 中国油画半身带手的发展与现状	1学时
§1.4 油画半身带手的分类与特点	1学时
§1.5 大师作品赏析	1学时
§1.6 杨建飞《500年大师经典色彩人物》（自学）	

第二章 油画半身带手的步骤及技法

【教学目标】

1、知识目标：在油画头像的基础上熟悉油画半身带手的写生步骤及技法。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能够熟练掌握油画半身带手的作画步骤与方法；提高学生的造型能力与审美能力。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过对油画半身带手的学习，培养油画审美意识，提高艺术修养。支撑课程目标3。

【重点】学习油画半身带手的绘画步骤

【难点】认识半身带手结构中头部、胸廓和骨盆三大块结构的协调关系

§2.0 起稿	1学时
§2.1 铺大关系	2学时
§2.2 深入塑造	6学时
§2.3 整理完成	1学时
§2.4 半身带手作画要点	1学时
§2.5 油画半身带手头部、胸腔和骨盆的关系	1学时
§2.6 油画半身带手对手部和头部的塑造	1学时
§2.7 油画半身带手衣纹的刻画和空间氛围的把握	1学时
§2.8 半身带手的色彩关系	1学时
§2.9 作品欣赏	1学时
§2.10 临摹	4学时
§2.11 忻东旺《油画肖像课堂教程》（自学）	

第三章 练习半身带手与理解人物结构

【教学目标】

1、知识目标：掌握油画半身像绘画的方法，客观描绘人物半身带手；熟悉掌握起稿、铺色、深入、调整这四个环节；学习对人物形象的把握，熟练掌握半身像写生的要点；理解半身像造型结构与色彩关系。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟悉整体观察方法的运用，把握人物造型结构的准确度；通过学习油画半身带手的绘画方式，理解油画半身带手的造型、比例、结构；认识和辨别写生对象的基本色彩关系，掌握用笔技法更好的表现出人物结构，对写生人物形象气质的把握。支撑课程目标2。

3、价值目标：掌握人物半身像写生的技巧，并理解这种技巧在油画中的实际意义，理解它能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。把握形体的内在关系与外在形式并由此产生精神的联系，对社会、时代文化有所理解和判断，更敏锐的捕捉人物、形象、表情和心理特征，有效的建立画面的形式语言；通过小组讨论关于油画半身带手的绘画技巧，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】练习并掌握油画半身像的绘画方法，理解人物造型结构，把握色彩关系。

【难点】油画半身带手光影关系和空间关系的刻画。

§3.0 观察技巧	2学时
§3.1 人物和环境的色彩关系	2学时
§3.2 人物内心的表达方式	2学时

§3.3 半身带手造型结构	2学时
§3.4 不同年龄阶段模特的写生练习	10学时
§3.5 对模特不同角度的写生练习	10学时
§3.6 学生作品分析指导	2学时
§3.7 作品欣赏	2学时
§3.8 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时
§3.9 萨拉·西蒙伯尔特《艺用人体解剖》（自学）	

第四章 赏析大师作品与主观描绘

【教学目标】

- 1、知识目标：赏析大师作品，观察理解大师作品的风格与特色；寻找个人主观的油画半身带手表现方式。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能够主观的对人物形象进行描绘；发挥油画的材质特点和笔触的表现力，注意画面整体色调的和谐；色彩上要整体的观察比较运用色彩的冷暖、明暗、关系表现体积与空间；在形的把握上做到胸有成竹，调整整体与局部的关系，“笔随形走”注意笔触的长短变化和节奏感；经营画面，理解人物造型结构，根据形体的起伏、转折和结构的穿插关系，表现人物的精神气质，达到传神的目的。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：掌握油画的审美标准；掌握人物写生形象结构的把握；理解文化，孕育艺术。支撑课程目标3。

【重点】开拓眼界，观摩各流派大师油画半身带手作品。

【难点】寻找符合个人气质的表现方式。

§4.0观看大师作品	4学时
§4.1寻找个案分析风格特色	4学时
§4.2寻找自己喜欢的风格并临摹	12学时
§4.3 主观描绘对象练习	12学时
§4.4 学生作品赏析	2学时
§4.5 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	2学时
§4.6 贡布里希《艺术的故事》（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度

适中的有关油画半身带手历史发展的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对油画半身带手产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为二年级油画专业必修课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的知识体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	理解油画半身带手的历史文化和发展状况，学习油画半身带手造型结构、色彩关系和绘画技法的知识。	课前任务单+课堂讨论、课后练习
课程目标 2	能够运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画半身带手；建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	课堂练习作品、课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过油画半身带手的造型结构和色彩关系的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的社会主义核心价值观。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	分组协作总结

	总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结 +PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅油画半身带手创作作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	40	40%	60	20%	10	40%				
课程目标 2	60	50%	30	20%	60	30%				
课程目标 3			10	30%	30	70%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1)杨建飞，500 年大师经典色彩人物，中国书店出版社，2015

2、参考书目：

(1) 萨拉·西蒙伯尔特，艺用人体解剖，浙江摄影出版社，2013

- (2) 杨涛, 油画基础, 北京工艺美术出版社, 2009
- (3) 何红舟, 油画肖像, 安徽美术出版社, 2003
- (4) 忻东旺, 油画肖像课堂教程, 天津人民美术出版社, 2003
- (5) 巫俊, 油画, 安徽美术出版社, 2013
- (6) E.H 贡布里希, 艺术的故事, 广西美术出版社, 2008 年

3、网上资源:

<http://www.3j1.com/>中国油画网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	程目中	及格	不及格
课程目标 1	掌握油画半身带手的历史文化和发展状况，学习油画半身带手造型结构、色彩关系和绘画技法知识。	理解油画半身带手的历史文化和发展状况，学习油画半身带手造型结构、色彩关系和绘画技法知识。	基本理解油画半身带手的历史文化和发展状况，学习油画半身带手造型结构、色彩关系和绘画技法知识。	大致理解油画半身带手的历史文化和发展状况，学习油画半身带手造型结构、色彩关系和绘画技法知识。	无法理解油画半身带手的历史文化和发展状况，学习油画半身带手造型结构、色彩关系和绘画技法知识。
课程目标 2	掌握油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画半身带手；建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力，了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	正确运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画半身带手；建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力，了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	能够运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画半身带手；建立学习油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力，了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	能运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画半身带手；，了解油画艺术在生产、生活和文化传播中的应用。	无法运用油画的基本知识、绘画技法写生与创作油画半身带手；
课程目标 3	理解油画半身带手的造型结构和色彩关系，通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格。	较为理解油画半身带手的造型结构和色彩关系，通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格。	基本理解油画半身带手的造型结构和色彩关系，通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格。	大致了解典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神。	无法了解典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，学生不具有勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神。

课程目标 4	具有很强的反思意识，在学习和绘画实践过程时常总结和反思。总结好的绘画经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	具有较强的反思意识，在学习和绘画实践过程时常总结和反思。总结好的绘画经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	具备一定的反思意识，在学习和绘画实践过程时常总结和反思。总结好的绘画经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	具备基本的反思意识，在学习和绘画实践过程时常总结和反思。总结好的绘画经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	未具备反思意识，在学习和绘画实践过程不会总结和反思。不具备反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案的能力。
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。

编写人：许敏

审核人：艺术学院教学委员会

《线描》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：线描 英文名称：Sting Artwork

课程编码：0601ZY123

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：国画基础、中国美术史

开课单位：艺术学院

课程负责人：张静 **课程组成员：**陈晨、彭琛

二、课程简介

线描课程是美术学专业的必修课程。在中国传统绘画中，线描既是一种最基础的造型手段，同时也是具有独立艺术价值的画种。线描不仅是一种成熟高超的艺术语言，也集中体现了中国传统文化的精髓。该课程主要由线描的传统内涵、审美价值及技法体系几个部分内容组成，通过反复、深入学习传统线描技艺，从而提高中国画的传统造型能力，这个学习过程是一个全面培养自身文化素养的过程，同时也为日后从事美术教育、教学，弘扬中国优秀传统文化打下了坚实的基础。

课程内容主要包括：线描的传承与发展；古今优秀线描作品分析；线描的艺术表现特征；线描工具及使用技巧；线描与书法的关系；线描临摹步骤及方法；线描在写生与创作中的运用。

在中西绘画融合日益深化的当下情景中，学习了解中国优秀传统文化是必然的选择，不仅能培养学生重识传统文化审美价值，也为日后发扬优秀传统文化打下了良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

线描是研究中国画造型规律、用线技巧及审美价值的学科。其中审美价值是从整体上引导学生认识中国传统文化背景和审美趣味，通过对用线技巧和造型规律的学习使学生能在实践中把所学恰当的运用到创作中，为日后从事美术教育、教学，弘扬中国优秀传统文化打下了坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从宏观上了解线描的传承和发展，理解其中独具特色的民族审美价值。

课程目标 2：全面掌握线描相关的理论知识体系，线描技法及在临摹、写生、创作中的运用。

课程目标 3：通过经典作品分析，更深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，才能懂得欣赏线条的变化万千、神奇丰富，从而培养学生学习经典，举一反三的学习能力。在经典中感受传统文化的伟大，激发学生强烈的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：在学习经典和自我练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。

课程目标 5：课程中定期布置课外作业和课上讨论会，要求学生以小组为单位对任务进行资料收集、整理，培养学生之间的团队合作能力、沟通交流能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	L	H	H
课程目标 2	H	H	M	L
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《线描》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	线描基础知识	12	2
第二章	线描的技法运用	12	12
第三章	线描的艺术表现特征	12	10
第四章	线描经典作品分析	12	10
合计		48	34

第一章 线描基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解线描的发展演变，了解线描在中国画中的审美价值，了解中西绘画中对线的理解差异。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰全面的表述线描的传承和发展，能正确表述线描的艺术审美价值。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：在中西文化交融的大环境中，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】对线描发展脉络的清晰认识。

【难点】理解线描在中国画中的价值地位。

§1.0 线描的萌芽	2 学时
§1.1线描的历史演变过程	4 学时
§1.2线描的分类	0.5 学时
§1.3 毛笔的种类与养护	1 学时
§1.4 线描纸张类别	0.5 学时
§1.5 墨的种类	1 学时
§1.6执笔方法及要点	0.5 学时
§1.7 坐姿及要点	0.5 学时
§1.8线描审美价值探讨	2 学时
§1.9谢赫《六法论》（自学）	

第二章 线描的技法运用

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握用毛笔悬腕勾线的方法；掌握完整的一笔中起、行、收三个动作之间的关系；了解不同笔法的勾勒方法及之间的联系；掌握墨与线之间的关系及如何用具体的线表现出来。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能自如运用毛笔，保持正确的姿态和执笔方式勾出流畅、受控制的各类线条。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习勾线的方式，理解“骨法用笔”的文化精神内涵；通过读画、临摹、解析古人优秀线描作品中线的运用方式来提高自身对线的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究知识与技能的能力。支撑课程目标2、4、5。

【重点】掌握正确的勾线姿势和执笔方法。

【难点】勾出流畅稳定的中锋线条的基础上拓展更多的线条种类。

§2.1通过起、行、收三个连贯动作理解线条质感的呈现	0.25 学时
§2.2毛笔不同方向的行笔技巧	0.25 学时
§2.3笔与墨之间的关系运用	0.25 学时
§2.4线条粗、细、干、湿、浓、淡的掌握及运用	0.25 学时
§2.5纸张与笔墨之间的关系	0.25 学时
§2.6大量练习	8.75 学时
§2.7结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时

第三章 线描的艺术表现特征

【教学目标】

1、知识目标：掌握并理解以线造型达到以形写神、线条的装饰风格、线条本身具备的审美特征。支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：能熟练运用不同质感的线达到传神效果；熟练运用线条的装饰风格；熟练掌握线条的稳定性。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过大量的线描练习，体会线描独特的审美价值和艺术表现力。支撑课程目标2。

【重点】正确理解线描的艺术表现特征。

【难点】如何画出传神、具有装饰风格及笔力的线条。

§3.1 情感和物象如何通过线描的方式表现 2学时

§3.2 东方造型和西方造型的差别 1学时

§3.3 物象的装饰性如何通过线描具体化 5学时

§3.4 线描和书法之间的联系如何体现在线的质感和形态上 4学时

第四章 线描经典作品分析

【教学目标】

1、知识目标：了解线描发展过程中有哪些经典作品。支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：具备分析线描经典作品的能力；同时能借鉴优秀作品反思自己作品不足的能力。支撑课程目标3、4。

3、价值目标：通过学习经典作品树立正确的学习方向，在经典中体会民族文化的博大精深。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握分析经典作品的能力。

【难点】如何反观自身的不足并合理的借鉴经典。

§4.1 不同时代背景下经典作品的演化发展并进行大量练习 4学时

§4.2 不同作品中线的运用并练习 3学时

§4.3 古今中外线描作品比较分析并练习 3学时

§4.4 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容 2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合视频播放、板书推导、适时互动；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等

方法完成。让学生对线描产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到线描学习和创作研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为二年级线描课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程对于学生是在国画基础课的基础上针对线描的深入学习课程，是建立系统并深入学习观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的线描认识体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	清晰了解线描的发展演变过程	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	全面掌握线描相关的理论知识体系，线描技法及在临摹、写生、创作中的运用	课前任务单+课堂讨论、课堂练习作业、期末考试
课程目标 3	通过经典作品分析，更深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，具备学习经典、借鉴经典能力。	课堂练习作品
课程目标 4	具备学习过程中不断总结、不断反思的学习能力。并能结合自身的能力找到解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为完整的一幅花鸟线描和一幅人物线描。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%		20%		20%		20%
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	40%		20%		10%
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4				10%			50	60%		30%
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：周松竹. 中国画教程[M]. 北京：中国民族摄影艺术出版社，2010 年.

2、参考书目：

(1) 郭继承. 中华文化要义读本[M]. 北京：中华书局，2021 年.

(2) 葛路. 中国画论史[M]. 北京：北京大学出版社，2008 年.

(3) 王赞. 中国画人物线描[M]. 杭州：中国美术学院出版社，2019 年.

(4) 王宣明. 中国画白描基础[M]. 上海：上海人民美术出版社，2019 年.

(5) 孔六庆. 春秋花语[M]. 南京：江苏教育出版社，2012 年.

3、网上资源：

中国大学慕课. 中国画学中国人物画的春秋与写照. 中国美术学院

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼

分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题资料收集、整理,并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述线描的发展演变过程，理解其中独具特色的审美价值。	较清晰、独立、完整的表述线描的发展演变过程，理解其中独具特色的审美价值。	基本清晰、独立、完整的表述线描的发展演变过程，理解其中独具特色的审美价值。	大致能表述线描的发展演变过程，理解其中独具特色的审美价值。	无法表述线描的发展演变过程，理解其中独具特色的审美价值。
课程目标 2	熟练掌握线描相关的理论知识体系，线描相关的技法及在临摹、写生、创作中的运用。	正确掌握线描相关的理论知识体系，线描相关的技法及在临摹、写生、创作中的运用。	基本掌握线描相关的理论知识体系，线描相关的技法及在临摹、写生、创作中的运用。	勉强掌握线描相关的理论知识体系，线描相关的技法及在临摹、写生、创作中的运用。	无法掌握线描相关的理论知识体系，线描相关的技法及在临摹、写生、创作中的运用。
课程目标 3	清晰表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	明确表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	合理表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	大致表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	无法表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。
课程目标 4	勤于反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。

编写人：张静

审核人：艺术学院教学委员会

《工笔花鸟创作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：工笔花鸟创作，英文名称：Indite of fine brushwork about flowers and birds

课程编码：0601ZY252

学分：4

总学时：64 **理论学时：**64

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：国画基础、线描

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈晨 **课程组成员：**张静、彭琛

二、课程简介

工笔花鸟创作是美术学专业的专业必修课，是研究中国花鸟画审美取向、研究其绘画方法和技术的专业课程。该课程工笔花鸟审美创作框架和工笔花鸟绘画技巧两部分内容组成，两者的任务都是研究工笔花鸟绘画的规律。

其内容包括：中国工笔花鸟的发展脉络；工笔花鸟画和本土哲学思潮的关系；工笔花鸟画审美框架；构图原理；工笔花鸟的创作形式；各种工具的使用技巧；绘画中水分控制的技巧；上色和设色技巧；基本的植物、鸟类的结构认知；提炼特点的技巧；处理画面节奏的能力；创作思路模型；创作过程模型；创作修改调整模型。

本课程培养学生理性和感性相结合的有关于工笔花鸟艺术思维方法，对中国优秀传统文化的认识，以及中国工笔花鸟画专业绘画技巧。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、艺术创作和弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

工笔花鸟创作是研究中国古代、近现代工笔花鸟画艺术审美规律，绘画相关技巧及规律。其中工笔花鸟画艺术审美是以宏观视角引导学生了解其审美的框架，而了解相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的工笔花鸟画绘制方法、技巧及创作规律。通过该实践教学环节的学习，使学生掌握掌握工笔花鸟画创作的基本理论和技法，并具有初步的创作能力，培养学生感知自然，热爱自然与生命的能力，树立正确的人观、价值观。在专业知识、实践能力、综合素质

等方面达到课程教学目标。

本课程要求学生对中国优秀的传统文化、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握工笔花鸟画创作的基本方法，理解中国艺术审美和有中国特色的社会主义哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育研究、教学、弘扬优秀传统文化做好铺垫。

2、具体目标

课程目标 1：理解工笔花鸟画审美、绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用工笔花鸟画创作概念、绘画方法和技巧绘制中国画作品；建立分析工笔花鸟画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解工笔花鸟画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型工笔花鸟画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍工笔花鸟画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中	课程目标 3

	中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《国画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
第一章	工笔花鸟画创作准备	16	2
第二章	工笔花鸟画创作思路模型	16	10

第三章	工笔花鸟画创作过程模型	16	10
第四章	工笔花鸟画创作调整完善模型	16	8
合计		64	30

第一章 工笔花鸟画创作准备

【教学目标】

1、知识目标：了解工笔花鸟画的研究对象和方法，了解工笔花鸟画与其他画种的区别和联系；了解工笔花鸟画在中国画美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握工笔花鸟画基本技法分类和特点；学习并理解工笔花鸟画专业知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述工笔花鸟画的分类方式和种类；能表述工笔花鸟画创作的原理。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养艺术审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解中国画的分类、发展脉络及基础审美格调。

【难点】理解中国画的人文及哲学核心。

§1.0 古代工笔花鸟画	1 学时
§1.1 当代工笔花鸟画	1 学时
§1.2 工笔花鸟画发展到现代有哪些变化	1 学时
§1.3 工笔花鸟画中不变的时什么	1 学时
§1.4 植物种类技法集锦	1 学时
§1.5 鸟类技法集锦	1 学时
§1.6 工笔花鸟画的构图形式	1 学时
§1.7 工笔花鸟画的绘画语言	1 学时
§1.8 工笔花鸟画中的色彩搭配	1 学时
§1.9 工笔花鸟画构成形式	1 学时
§1.10 忌讳和盲区	1 学时
§1.11 其他杂类的技法特点	1 学时
§1.12 加入不同形式语言的工笔花鸟画	1 学时
§1.13 总结和讨论工笔花鸟画艺术特点和创作特殊性	1 学时
§1.14（自学内容）	1.5 学时
§1.15（自学内容）	1.5 学时

第二章 工笔花鸟画创作思路模型

【教学目标】

1、知识目标：掌握工笔花鸟画创作思路模型；掌握思维导图的在工笔花鸟画中的用法；掌握中国传统颜色的调制技巧；掌握工笔花鸟画技法特点并能逐步运用到创作思路中；掌握工笔花鸟画构图技巧，并逐步运用到创作思路中。理解工笔花鸟画技法理论和艺术效果。支撑课程目标1、2、5。

2、能力目标：能熟练运用思维导图做出自己的工笔花鸟画创作思路模型。明确创作思路是要传达的意图，正确处理传情达意和画面语言的内在关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过一幅好的工笔花鸟画作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。儒家思想影响，自我人格的完善，品德高尚，如何通过花鸟画题材通过“形而上”赋予好的寓意，具有鲜明的民族特征。支撑课程目标3。

【重点】运用思维导图做出自己的写意花鸟画创作思路模型。

【难点】明确创作思路是要传达的意图，正确处理传情达意和画面语言的内在关系。

§2.1 创作思路从何而来？	0.5学时
§2.2 整理创作思路的工具——思维导图	0.5学时
§2.3如何梳理创作思路导图	1学时
§2.4 区分想法、情感、意图和创作的关系	1学时
§2.5从创作思路导图中建立自己创思模型	1学时
§2.6 选出自己最满意的创思模型并讨论	3学时
§2.7 结合自己的创思模型进一步拓展思路	1学时
§2.8 讲解和交流各自的创思模型	4学时
§2.9 分析创思模型背后的人文、个人经验和审美支撑	1学时
§2.9分析创思模型背后的工笔花鸟画理论支撑	1学时
§2.9总结自己的创思模型	2学时
§2.10 于非闇《我怎样画工笔花鸟画》（自学）	1学时
§2.11 于非闇《中国画颜色的研究》（自学）	1学时

第三章 工笔花鸟画创作过程模型

【教学目标】

1、知识目标：理解工笔花鸟画创作从思路到实践如何落地的过程模型。创作是如何逐步形成；掌握工笔花鸟画中“意境”的审美标准；掌握中国画中色彩的审美标准；理解感受和绘画经验积

累共同孕育创作作品。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握工笔花鸟画创作过程模型。

【难点】从思路到实践如何落地。

§3.1 从思路到创作实践	1学时
§3.2 创作实践过程中的步骤	2学时
§3.3 创作实践中遇到的主要问题	2学时
§3.4 如何结合临摹经验分析问题	2学时
§3.5 创作绘画实践并总结创作过程模型	7学时
§3.6 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	2学时
§3.7 余城《宋代绘画发展史》（自学）	2学时
§3.8 于非闇《我怎样画工笔花鸟画》（自学）	2学时
§3.9 于非闇《中国画颜色的研究》（自学）	2学时

第四章 工笔花鸟画创作调整完善模型

【教学目标】

1、知识目标：理解创作中调整修改模型如何逐步形成；掌握工笔花鸟画的审美标准；掌握思路、过程模型的运用；理解如何让自己的创作变得更好的原因。建立自己的创作修改模型。支撑课程目标1、3。

【重点】创作中调整修改模型如何逐步形成。

【难点】理解如何让自己的创作变得更好的原因。

§4.1 创作中调整修改模型如何逐步形成	2学时
§4.2 工笔花鸟画的审美标准	2学时
§4.3 思路、过程模型的综合运用	2学时
§4.4 如何让创作更	1学时
§4.5 总结图示、技法和三模型的关系	4学时
§4.6 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	4学时
§4.7 余城《宋代绘画发展史》（自学）	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关中国画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法

完成。让学生对中国画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为三年级国画专业课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的国画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用工笔花鸟画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制工笔花鸟画作品；建立分析工笔花鸟画思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解中国画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式: 采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式, 其中平时成绩包括作业(占比 10%)、任务单与课堂讨论(占比 10%)、PPT 汇报(占比 10%)、课堂表现(占比 10%)等, 期末考试为独立完成一幅工笔花鸟画作品。

成绩组成: 平时成绩占总成绩的 40%, 期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	40	20%						
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	70%				
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4							50	60%	20	40%
课程目标 5							50	50%	80	50%

课程目标达成度计算方法:

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度: 各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材: 《中国画教程》周松竹主编中国民族摄影艺术出版社, 2010 年

2、参考书目:

(1) 郭继承, 《中华文化要义读本》, 中华书局, 2021 年。

(2) 葛路, 《中国画论史》, 北京大学出版社, 2008 年

(3) 于非闇, 《我怎样画工笔花鸟画》, 上海人民美术出版社, 2018 年。

(4) 于非闇, 《中国画颜色的研究》, 北京联合出版公司, 2018 年。

(5) 余城, 《宋代绘画发展史》, 荣宝斋出版社, 2017 年。

3、网上资源:

<https://www.bilibili.com/video/BV1h7411b7Y3> 工笔教程全 68 集完结, 苏百钧, 中央美术学院教

授工笔技法教程，宋画赏析

<https://www.bilibili.com/video/BV1tb411y7D2> 《国画名家教国画》系列：工笔花鸟画

<https://www.bilibili.com/video/BV1X741117qX> 【韩学中】《工笔人物画创作示范教学》5 讲视频教程

<https://www.bilibili.com/video/BV1v7411f7Vx> 江宏伟--工笔花鸟工笔画教学视频 2 讲

<https://www.bilibili.com/video/BV1i7411R7UA> 喻继高--工笔画教学

<https://www.bilibili.com/video/BV1v7411f7yM> 龚雪青--牡丹小晴工笔画教学视频 3 讲

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述工笔花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对工笔花鸟画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述工笔花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对工笔花鸟画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述工笔花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对工笔花鸟画审美有正确的认识。	大致表述工笔花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述工笔花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对工笔花鸟画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用工笔花鸟画绘画方法和技巧临摹和绘制工笔花鸟画作品；建立分析工笔花鸟画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用工笔花鸟画绘画方法和技巧临摹和绘制工笔花鸟画作品；建立分析工笔花鸟画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用工笔花鸟画绘画方法和技巧临摹和绘制工笔花鸟画作品；建立分析工笔花鸟画的思路和方法。	能运用工笔花鸟画绘画方法和技巧临摹和绘制工笔花鸟画作品。	无法运用工笔花鸟画绘画方法和技巧临摹和绘制工笔花鸟画作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型工笔花鸟画作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型工笔花鸟画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型工笔花鸟画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型工笔花鸟画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型工笔花鸟画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：陈晨

审核人：艺术学院教学委员会

《写意花鸟画临摹》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：写意花鸟画临摹，英文名称：Facsimile of freehand brushwork in flowers and birds

课程编码：0601ZY108

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：国画基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈晨

课程组成员：张静、彭琛

二、课程简介

写意花鸟临摹是美术学专业的专业必修课，是研究中国画意向审美取向、研究其绘画方法和技术的基础学科。该课程写意花鸟画的审美框架和绘画技巧两部分内容组成，两者的任务都是研究中国写意花鸟画绘画的规律，并为继承和宣扬优良的中国传统文化打下根基。

其内容包括：中国写意花鸟画的发展脉络；写意花鸟画和本土哲学思潮的关系；写意花鸟画审美框架；基础构图；写意花鸟画的程式分类；毛笔和生宣的使用技巧；绘画中水分控制的技巧；上色和设色技巧；基本的植物结构认知；提炼特点的技巧；处理画面节奏的能力。

本课程培养学生理性和感性相结合的有中国写意花鸟画的艺术思维方法，对中国优秀传统文化的认识，以及写意花鸟画基本绘画技巧。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

写意花鸟画临摹是研究中国古代写意花鸟画艺术审美规律，绘画相关技巧及规律。其中写意花鸟画艺术审美是以宏观视角引导学生了解写意花鸟画审美的框架，而临摹相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的写意花鸟画绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生对中华优秀传统文化、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握写意花鸟画临摹的基本方法，理解中国艺术审美和有中国特色的社会主义哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支

和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育研究、教学、弘扬优秀传统文化做好铺垫。

2、具体目标

课程目标 1：理解写意花鸟画审美、绘画方法与临摹技巧、造型方式和设色方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用写意画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制写意花鸟画作品；建立分析写意花鸟画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解写意花鸟画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过造型和笔墨的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型写意花鸟画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍写意花鸟画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好写意花鸟画绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者	课程目标 2

	的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《国画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	写意花鸟画基础知识	12	2
第二章	笔墨和造型	12	12
第三章	程式与临摹	12	10
第四章	吸收、分析、重构	12	8
合计		48	32

第一章 写意花鸟画基础知识

【教学目标】

1、知识目标：了解写意花鸟画的研究对象和方法，明确写意花鸟画的特点；了解写意花鸟画在中国画美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握中国画基本分类和特点；学习并理解中国画的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述写意花鸟画分类方式和特点；能表述写意花鸟画基本原理。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养中国画审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名写意花鸟画画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解写意花鸟画发展脉络及基础审美格调。

【难点】理解写意花鸟画的人文及哲学核心。

§1.0 中国文化与写意花鸟画	1学时
§1.1 写意花鸟画的萌芽	0.5学时
§1.2 写意花鸟画的发展脉络	0.5学时
§1.3 写意花鸟画的特色	0.5学时
§1.4 历代著名的写意花鸟家	0.5学时
§1.5 五代到宋初的徐黄画风之争	1学时
§1.6 宋代写意花鸟画的兴盛	0.5学时
§1.7 以书入画，独尚水墨之写意花鸟画风在元代的完成	0.5学时
§1.8 由重神到寓意——元代写意花鸟画风对明代的渗透	0.5学时
§1.9 明清水墨写意花鸟画的兴盛	0.5学时
§1.10 绘画坐姿及要点	0.5学时
§1.11 宣纸生与熟的区分	0.5学时
§1.12 写意花鸟画认识的探讨	1学时
§1.13 对写意花鸟画进行初步赏析	4学时
§1.14 《庄子·人间世》、《宣和画谱》卷十八《花鸟四》（自学）	
§1.15 《图绘宝鉴》《画鉴》《六砚斋笔记》《画旨》《山静居画论》《石渠宝笈》（自学）	

第二章 笔墨和造型

【教学目标】

1、知识目标：掌握用毛笔写意笔法；掌握运用中锋、侧锋、顺峰和逆峰这四个运笔动作；了解不同笔锋的用法方法；理解为何运用悬腕运笔方式绘画；掌握墨在毛笔上的多少程度的控制；掌握运笔时的整体身体姿态；了解气息、身体姿势和、执笔和勾线的内在练习；掌握墨的浓淡干湿的区分，基础的写意花鸟画程式分支造型1-2个。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用毛笔，保持正确的姿态和执笔方式使用不同的四种运笔方式。运用笔和墨，表带墨的浓淡干湿。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习笔墨，理解中国文化中的“畅神”、“意趣”的绘画体现；通过观赏、临摹、解析古人优秀写意花鸟画作品中笔墨的运用方式来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握正确的毛笔写意笔法和掌握墨的浓淡干湿的区分。

【难点】自如控制笔法和水分。

§2.1 毛笔的执笔方法	0.25学时
§2.2 毛笔写意笔法中锋、侧锋、顺峰和逆峰标准	0.25学时
§2.3 运用毛笔不同运笔方式：顺峰、逆风、中锋和侧锋的要点	0.25学时
§2.4 掌握毛笔含墨的程度	0.25学时
§2.5 墨、水分和浓淡关系	0.25学时
§2.6 正确的写意绘画姿态	0.25学时
§2.7 气息与运笔的关系	0.25学时
§2.8 实际练习	8学时
§2.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	0.25学时
§2.10 《习苦斋画絮》古籍(自学)	
§2.11 《竹谱详录》古籍（自学）	

第三章 程式与临摹

【教学目标】

1、知识目标：掌握写意花鸟画基本绘制程序；掌握中国画颜料的不同分类及其特性；掌握写意花鸟画用色技巧；掌握控制毛笔水分的方法；掌握分别花卉、禽鸟或动物至少各一种的绘制技巧，并理解这他们之间相互搭配绘画意义。掌握至少4种写意花鸟画构图方式；理解写意花鸟画技法理论和艺术效果。支撑课程目标1、2、5。

2、能力目标：能熟练运用运笔用墨技巧；花鸟程式的造型特点；对绘画物体通过运笔表达其结构的能力。能运用不同的笔法表达同一物象，并正确处理出画面中的层次关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过一幅好的写意花鸟画作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步

提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握写意花鸟画临摹绘制原理，掌握运笔和用色技巧。

【难点】水分的控制和所绘制物体的特征、形态如何用笔法表现。

§3.1 写意花鸟画基本绘制程序	0.5学时
§3.2 中国画颜料的不同分类及其特性	0.5学时
§3.3 写意花鸟画用色技巧	0.5学时
§3.4 控制毛笔水分的方法	1学时
§3.5 花卉的绘制技巧	2学时
§3.6 禽鸟或动物的绘制技巧	2学时
§3.7 通过造型处理层次和结构	0.5学时
§3.8 写意花鸟画构图方式	3学时
§3.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1学时
§3.9 运笔时容易出现的错误及矫正方法	0.5学时
§3.9 控水时容易出现的错误及矫正方法	0.5学时
§3.10 胡光华《八大山人》吉林美术出版社（自学）	
§3.11 于非闇《中国画颜色的研究》（自学）	

第四章 吸收、分析、重构

【教学目标】

1、知识目标：理解写意花鸟画审美是如何逐步形成；掌握写意花鸟画中“笔墨”的审美标准；掌握写意花鸟画中色彩的审美标准；通过学习分析出其中的艺术特色和原理，并加以梳理；对笔墨造型和构图进行提炼分析，并归纳成自己的组合方式。理解古代花鸟画家如何通过写意的形式来表达自己的美的理解，对画面的处理和对笔墨的运用。理解文化孕育艺术。支撑课程目标1、3。

【重点】理解古代花鸟画家如何通过写意的形式来表达自己的美的理解，对画面的处理和对笔墨的运用。

【难点】对笔墨造型和构图进行提炼分析，并归纳成自己的组合方式。

§4.1 写意花鸟画审美是如何逐步形成	1学时
§4.2 “笔墨”的审美标准	1学时
§4.3 写意花鸟画中色彩的审美标准	1学时
§4.4 艺术特色和原理	1学时
§4.5 对笔墨造型和构图进行提炼分析，并归纳成自己的组合方式	7学时
§4.6 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关中国画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对中国画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为二年级国画基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的写意花鸟画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用写意花鸟画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制作品；建立分析写意花鸟画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解写意花鸟画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总	分组协作总结

	结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结 +PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试成绩为独立完成一幅写意花鸟画临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	40	40%						
课程目标 2	10	20%	40	20%	40	60%				
课程目标 3	60	20%			60	80%				
课程目标 4			20	40%			50	60%		
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《中国画教程》周松竹主编中国民族摄影艺术出版社，2010 年

2、参考书目：

(1)郭继承，《中华文化要义读本》，中华书局，2021 年。

- (2) 葛路,《中国画论史》,北京大学出版社,2008 年
- (3)于非闇,《我怎样画工笔花鸟画》,上海人民美术出版社,2018 年.
- (4)于非闇,《中国画颜色的研究》,北京联合出版公司,2018 年.
- (5)余城,《宋代绘画发展史》,荣宝斋出版社,2017 年.
- (6)《宣和睿览集》古籍
- (7)《历代名画记》古籍
- (8)《竹谱详录》古籍
- (9)《习苦斋画絮》古籍
- (10)《苦瓜和尚话语录》古籍
- (11)《桐阴论画》古籍
- (12)潘天寿:《中国绘画史》,上海人民美术出版社
- (13)黄光男:《宋代花鸟画风格之研究》,(台湾)复文图书出版社,1986年
- (14)张毅:《宋代文学思想史》中华书局,1995年
- (15)元夏文彦:《国绘宝鉴》古籍
- (16)《画继》卷一《圣艺》古籍
- (17)潘天寿:《中国绘画史》,上海人民美术出版社
- (18)胡光华:《八大山人》,吉林美术出版社,长春,1996年
- (19)陈传席:《动美和静美——四僧画审美观变迁议》,《陈传席文集》,河南美术出版社,2001

年

3、网上资源:

<https://www.bilibili.com/video/BV1xW411j7jw> 水墨画入门教程《跟徐湛老师学国画》

<https://www.bilibili.com/video/BV1JJ411J7tY> 中央美术学院公开课:中国美术简史

<https://www.bilibili.com/video/BV1154y1i7Gu> 霍春阳教学视频

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述写意花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对写意花鸟画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述写意花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对写意花鸟画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述写意花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对写意花鸟画有正确的认识。	大致表述写意花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述写意花鸟画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对写意花鸟画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用写意花鸟画基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制写意花鸟画作品；建立分析写意花鸟画思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用写意花鸟画基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制写意花鸟画作品；建立分析写意花鸟画思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用写意花鸟画基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制写意花鸟画作品；建立分析写意花鸟画思路和方法。	能运用写意花鸟画基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制写意花鸟画作品。	无法运用写意花鸟画基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制写意花鸟画作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型写意花鸟画作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型写意花鸟画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型写意花鸟画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型写意花鸟画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型写意花鸟画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：陈晨

审核人：艺术学院教学委员会

《山水临摹》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：山水临摹 英文名称：Landscape Copy

课程编码：0601ZY109

学 分：6

总 学 时：96 **理论学时：**96

适用专业：美术类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：国画基础、线描、写意花鸟临摹、中国美术史

开课单位：艺术学院

课程负责人：彭琛 **课程组成员：**周松竹、张静、陈晨

二、课程简介

山水临摹是美术学（师范）专业必修课，研究中国山水画笔墨精微的表现和品评鉴赏能力。该课程由经典解读、技艺传习、自然观照、写生体验四部分内容组成，做到文献与图像结合、理论与实践结合、临摹与品赏结合，拓宽学术视野，激发创造才情。

其内容包括：解读和临习北宋范宽的《溪山行旅图》、南宋夏圭的《溪山清远图》、元初黄公望的《富春山居图》、元末王蒙的《青卞隐居图》四幅经典山水画作，每幅作品通过经典解读、技艺传习、自然观照、写生体验四阶段，追本溯源、固本培元，外师造化、中得心源。

本课程培养学生热爱大自然的情感，深入观察事物与捕捉事物形、神的能力；在临摹中使学生形成中国水墨的视觉感知能力、多角度欣赏能力以及评价表述能力；激发学生对山水画的喜爱之情，从而使学生热爱祖国的传统文化，振奋民族精神。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

山水临摹是研究中国山水画构图，理解中国画笔墨技法的课程。通过对宋元山水经典的临习，让学生进一步理解中国山水的诗性精神，尽精微，致广大。通过对山水画的起承转合，虚实黑白、错让、俯仰、推移手法的学习与认知，掌握中国山水画的形式语言的构成与笔墨程式。从笔法、墨法、皴法、树法、水法等具体方面系统、深入扎实的研究，使学生对山水画造境有纯粹、深入的理解与把握，为学生毕业后从事美术美育教学，弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国山水画的发展概况、艺术特征；掌握中国山水画的作画过程及基本技

法；掌握山水画的笔墨变化，及树、石、云、水的方法和技巧的基础、原理、定律。

课程目标 2：能够全面认识和了解中国山水画的人文价值体系、精神本质与核心思想；构建分析艺术创作的思路和方法，拓宽学术视野，激发创造才情。培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力，使艺术创造过程中的笔墨境界、人文境界、生命境界的不断升华。

课程目标 3：通过对经典山水作品临摹、技法分析与解读，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度；通过对宋元经典山水画临摹学习，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：要求学生以小组为单位进行创作资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	L	L	L	M	M	M	M	H
课程目标 3					M	M	M	M	H
课程目标 4				L	L	L	L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《山水临摹》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论中国山水画基础	2	2
第二章	山石法	10	10
第三章	树法	10	10
第四章	云水法	12	10
第五章	山川胸襟—范宽《溪山行旅图》	4	10
第六章	笔尽意远—夏圭《溪山清远图》	4	10
第七章	游目骋怀—黄公望《富春山居图》	4	10
第八章	落墨写心—王蒙《青卞隐居图》	4	10
第九章	山水范本临摹	46	40
合计		96	112

第一章 绪论 中国山水画基础

【教学目标】

- 1、知识目标：了解山水画的分类，理解山水画的艺术境界的表达；掌握山水画临摹基础步骤。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能将“勾、皴、擦、点、染”技法灵活运用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过山水画发展史及艺术境界的解读，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解山水画的艺术境界的表达。

【难点】山水画临摹基础步骤“勾、皴、擦、点、染”的掌握与山水画意境观的联系。

§ 1.1 山水画发展史及艺术境界	0.5学时
§ 1.2 山水画的分类	0.5学时
§ 1.3 山水画临摹基础步骤示范皴、擦、点、染——勾线	0.5学时
§ 1.4 山水画临摹基础步骤示范——皴、擦、点、染	0.5学时

第二章 山石法

【教学目标】

- 1、知识目标：理解南北不同地域山石特征；掌握披麻皴、斧劈皴、雨点皴主要皴法的画法；掌

握山体山头的画法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用披麻皴、斧劈皴、雨点皴主要皴法画好山石。支撑课程目标2。

【重点】掌握披麻皴、斧劈皴、雨点皴主要皴法的画法。

【难点】掌握好笔墨技巧画好山体山头。

§ 2.1 山石的基本结构分析	1学时
南北地域的不同山石结构分析	
§ 2.2 山石临摹	5学时
披麻皴、斧劈皴、雨点皴主要皴法的画法	
§ 2.3 山体山头临摹	4学时

第三章 树法

【教学目标】

1、知识目标：掌握树枝“蟹爪，鹿角”两种不同形态的画法；掌握各种单株、丛树的画法；掌握树叶的点染法、双勾法。理解树木的穿枝插叶。支撑课程目标1。

2、能力目标：能熟练描绘不同树木的穿枝插叶。支撑课程目标2。

【重点】掌握树木的结构和画树的特有表现手法。

【难点】树木的穿枝插叶。

§ 3.1 山水画的树法及作画步骤	1学时
§ 3.2 单株树枝临摹	4学时
蟹爪法、鹿角法	
§ 3.3 丛树临摹	3学时
§ 3.4 树叶临摹	4学时
点染法、双勾法	

第四章 云水法——马远《十二水图》

【教学目标】

1、知识目标：掌握云水的基本技法；通过对南宋马远《十二水图》临摹，理解十二种不同水的姿态，掌握画家对水的形态美感和笔墨技能创造。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过对南宋画家马远的《十二水图》临习，感受古人对物象观察的细致入微，以及创造出来的形态美感和笔墨技能，培养学生精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，

形成严谨的治学态度。支撑课程目标3。

【重点】南宋马远《十二水图》临摹。

【难点】云水的形态美感和笔墨技能。

§4.1 云水的基本技法 2学时

勾线、烘染、留白法

§4.2 南宋马远《十二水图》临摹 10学时

洞庭风细、层波叠浪、寒塘清浅、长江万顷、黄河逆流、秋水回波、云生苍海、湖光潋滟、云舒浪卷、晓日烘山、细浪飘飘

第五章 山川胸襟—范宽《溪山行旅图》

【教学目标】

1、知识目标：了解北宋山水画的艺术成就；理解范宽《溪山行旅图》图式与绘画风格；掌握《溪山行旅图》山石、树、云水、点景的画法。支撑课程目标1、2。

2、价值目标：通过对经典解读与技法分析，感受古人对物象观察的细致入微，以及创造出来的形态美感和笔墨技能，培养学生精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。支撑课程目标3。

【重点】掌握范宽与《溪山行旅图》于中国绘画史的艺术成就。

【难点】把控《溪山行旅图》劲硬的气势。

§5.1 范宽与《溪山行旅图》 1学时

§5.2 《溪山行旅图》山石画法 1学时

§5.3 《溪山行旅图》树的画法 1学时

§5.4 《溪山行旅图》云水、点景画法 1学时

第六章 笔尽意远—夏圭《溪山清远图》

【教学目标】

1、知识目标：了解南宋山水画的艺术成就；理解夏圭《溪山清远图》图式与绘画风格；掌握《溪山清远图》山石、树、云水、点景的画法。支撑课程目标1、2。

2、价值目标：通过对经典解读与技法分析，感受古人对物象观察的细致入微，以及创造出来的形态美感和笔墨技能，培养学生精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。支撑课程目标3。

【重点】掌握南宋山水画“疏可驰马，密不通风”的境地。

【难点】把控《溪山清远图》空灵秀韵的气质。

§6.1 夏圭与《溪山清远图》	1学时
§6.2 《溪山清远图》山石画法	1学时
§6.3 《溪山清远图》树的画法	1学时
§6.4 《溪山清远图》云水、点景画法	1学时

第七章 游目骋怀—黄公望《富春山居图》

【教学目标】

1、知识目标：理解绢本与纸本上所呈现的不同山水画效果；了解元代山水画的艺术成就，理解黄公望《富春山居图》图式与绘画风格；掌握《富春山居图》山石、树、云水、点景的画法。支撑课程目标1、2。

2、价值目标：通过对经典解读与技法分析，感受古人对物象观察的细致入微，以及创造出来的形态美感和笔墨技能，培养学生精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。支撑课程目标3。

【重点】区分五代与元代山水画中披麻皴的风格差别。

【难点】临摹《富春山居图》过程中，把控元代山水画中静谧萧散的笔墨趣味。

§7.1 黄公望与《富春山居图》	1学时
§7.2 《富春山居图》山石画法	1学时
§7.3 《富春山居图》树的画法	1学时
§7.4 《富春山居图》云水、点景画法	1学时

第八章 落墨写心—王蒙《青卞隐居图》

【教学目标】

1、知识目标：理解元代山水画的艺术成就，理解王蒙《青卞隐居图》图式与绘画风格；掌握《青卞隐居图》山石、树、点景的画法。支撑课程目标1、2。

2、价值目标：通过对经典解读与技法分析，感受古人对物象观察的细致入微，以及创造出来的形态美感和笔墨技能，培养学生精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。支撑课程目标3。

【重点】掌握积墨法。

【难点】临摹《青卞隐居》过程中，把控元代山水画中静谧萧散的笔墨趣味。

§8.1 王蒙与《青卞隐居图》	1学时
-----------------	-----

§8.2 《青卞隐居图》山石画法	1学时
§8.3 《青卞隐居图》树的画法	1学时
§8.4 《青卞隐居图》云水、点景画法	1学时

第九章 山水范本临摹

【教学目标】

- 1、知识目标：理解范本作为经典存在的意义；理解“外师造化，中得心源”的含义；掌握宋元山水画的笔墨技巧与意境表达；掌握山水写生技巧。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能将临摹所学习的心得体会运用在山水写生上，绘出完整的山水作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过临摹与写生体验，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力，理解掌握艺术创造过程中的笔墨境界、人文境界、生命境界。为学生毕业后从事美术美育教学，弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

【重点】掌握古人的山水绘画技法及笔墨。

【难点】临摹与写生，理解山水画理论的“外师造化，中得心源”的含义。

§8.1 山水临摹注意事项	2学时
---------------	-----

择《溪山行旅图》、《溪山清远图》、《富春山居图》、《青卞隐居图》 其中一幅范本进行临摹。

§8.2 范本临摹	36学时
-----------	------

根据每位学生临摹状态分别指导，注意因材施教

§8.3 山水写生	6学时
-----------	-----

§8.4 山水临摹课程讨论	2学时
---------------	-----

六、课程教学基本方法

课前，利用长江雨课堂发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动等完成授课内容；课后，通过任务单训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与中国山水画相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术写生、创作、研究的问题上，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程与国画基础、中国美术史、写意花鸟临摹与创作、线描等课程有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程中的绘画技法复杂，因此在课堂学习中，老师要及时指出学生技巧上的问题，做好示范；学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会将临摹过程中的笔墨技巧运用到山水写生中，做到活学活用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与写生、创作紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	山水画的基本构图、基本技法、基本理论	课前任务单+课堂练习+期末考试
课程目标 2	中国山水画的人文价值体系、精神本质与核心思想；艺术创作的思路和方法；学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	课前任务单+课堂讨论+课后作业+期末考试
课程目标 3	通过对经典山水作品临摹、技法分析与解读，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度；通过对宋元经典山水画临摹学习，激发学生的自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	以小组为单位对课程的学习过程进行分析与整理，学会反思，总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案，以 PPT 在全班进行汇报。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅山水临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张捷、郑朝、蓝铁，传统山水画，中国美术学院出版社，2018 年。

2、参考书目：

(1)王伯敏，中国绘画史，生活·读书·新知三联书店，2018 年。

(2)俞剑华，中国古代画论类编，人民美术出版社，2014 年。

(3)张捷，反思修己——论中国文人山水画家的自律性，中国美术学院出版社，2011 年。

(4)徐复观，中国艺术精神，华东师范大学出版社，2001 年。

(5) 陆俨少，陆俨少课徒稿，中国美术学院出版社，

3、网上资源：

(1)<https://www.icourse163.org/course/CAA-1461644164?from=searchPage> 中国美术学院慕课《中国山水画史》

(2) <https://www.icourse163.org/course/CAA-1463194171?from=searchPage> 中国美术学院慕课《中国画学·中国山水画的观物与体象》

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国山水画的发展概况、艺术特征；掌握中国山水画的作画过程及基本技法；掌握山水画的笔墨变化，及树、石、云、水的方法和技巧的基础、原理、定律。	较为熟练掌握中国山水画的发展概况、艺术特征；掌握中国山水画的作画过程及基本技法；掌握山水画的笔墨变化，及树、石、云、水的方法和技巧的基础、原理、定律。	掌握中国山水画的发展概况、艺术特征；掌握中国山水画的作画过程及基本技法；掌握山水画的笔墨变化，及树、石、云、水的方法和技巧的基础、原理、定律。	初步掌握中国山水画的发展概况、艺术特征；掌握中国山水画的作画过程及基本技法；掌握山水画的笔墨变化，及树、石、云、水的方法和技巧的基础、原理、定律。	未能掌握中国山水画的发展概况、艺术特征；掌握中国山水画的作画过程及基本技法；掌握山水画的笔墨变化，及树、石、云、水的方法和技巧的基础、原理、定律。
课程目标 2	具备很好的分析问题、解决问题、创造性思维能力；能全面认识和了解中国山水画的人文价值体系、精神本质与核心思想。	具备较好的分析问题、解决问题、创造性思维能力；能较全面认识和了解中国山水画的人文价值体系、精神本质与核心思想。	具备一定的分析问题、解决问题、创造性思维能力；能比较全面认识和了解中国山水画的人文价值体系、精神本质与核心思想。	具备初步的分析问题、解决问题、创造性思维能力；认识和了解中国山水画的人文价值体系、精神本质与核心思想一般。	未具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；不能认识和了解中国山水画的人文价值体系、精神本质与核心思想。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：彭琛

审核人：艺术学院教学委员会

《写意花鸟创作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：写意花鸟画创作 英文名称：Indite of freehand brushwork in flowers and birds

课程编码：0601ZY253

学分：5

总学时：80 **理论学时：**80

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：国画基础、书法、写意花鸟临摹

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈晨

课程组成员：张静、彭琛

二、课程简介

写意花鸟创作是美术学专业的专业必修课，是研究中国画意向审美取向、中国画的画理、画论、绘画方法和技术的进阶学科。该课程写意花鸟画的创作框架和绘画技巧两部分内容组成，两者的任务都是研究中国写意花鸟画绘画的规律，让学生感知自然，热爱自然与生命，了解中国花鸟画的发展概况及其艺术成就，感受艺术的魅力，掌握写意花鸟画的基本理论和技法，并具有初步的创作能力。

其内容包括：中国写意花鸟画的发展脉络；写意花鸟画和本土哲学思潮的关系；写意花鸟画审美框架；构图原理；写意花鸟画的程式分类；毛笔和生宣的使用技巧；绘画中水分控制的技巧；上色和设色技巧；基本的植物结构认知；提炼特点的技巧；处理画面节奏的能力；创作思路模型；创作过程模型；创作修改调整模型。

本课程培养学生理性和感性相结合的有关于中国写意花鸟画的艺术思维方法，对中国优秀传统文化的认识，以及写意花鸟画基本绘画技巧。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、艺术创作和弘扬优秀传统文化打下的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

写意花鸟创作是研究中国古代写意花鸟画艺术审美规律，绘画相关技巧及规律。其中写意花鸟画艺术审美是以宏观视角引导学生了解写意花鸟画审美的框架，而临摹相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的写意花鸟画绘制方法、技巧及规律。通过该实践教学环节的学习，

使学生掌握掌握写意花鸟画的基本理论和技法，并具有初步的创作能力，培养学生感知自然，热爱自然与生命的能力，树立正确的人观、价值观。在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。本课程要求学生对中国优秀的传统文化、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握写意花鸟画临摹的基本方法，理解中国艺术审美和有中国特色的社会主义哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育研究、教学、弘扬优秀传统文化做好铺垫。

2、具体目标

课程目标 1：理解写意花鸟画审美、绘画方法与创作技巧、造型方式和设色方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用写意画的基本概念、绘画方法和技巧创作和绘制写意花鸟画作品；建立分析写意花鸟画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解写意花鸟画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过造型和笔墨的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型写意花鸟画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍写意花鸟画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好写意花鸟画绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案，并总结出自己的写意花鸟画创作系列模型。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2 课程目标 4
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人	课程目标 3

	格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	L
课程目标 2	L	M	M	M	L
课程目标 3	H	M	M	L	M
课程目标 4		M	H	M	H
课程目标 5		L	L	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《国画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
----	----	--------------	-----------------------------

第一章	写意花鸟画技法集锦	16	2
第二章	写意花鸟画构图集锦	16	12
第三章	创作思路模型	16	10
第四章	创作过程模型	16	8
第五章	创作修改调整模型	16	6
合计		80	38

第一章 写意花鸟画技法集锦

【教学目标】

- 1、知识目标：了解写意花鸟画的研究对象和方法，明确写意花鸟画技法的特点；了解写意花鸟画当下发展简况。复习并掌握写意花鸟画笔法特点；学习并理解写意花鸟画创作知识。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰表述写意花鸟画不少于3种技法特点；能表述写意花鸟画笔法原理。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养中国画审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名写意花鸟画画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解写意花鸟画发展脉络及基础审美格调。

【难点】理解写意花鸟画的人文及哲学核心。

§1.0 中国文化与中国画	1学时
§1.1写意花鸟画技法种类（大写意、小写意、工兼写）	1学时
§1.2写意花鸟画技法特点（抽象类、具象类、中间类）	1学时
§1.3 写意花鸟画技法局限	1学时
§1.4 各技法实现方法	4学时
§1.5纸的种类细分和特性	1学时
§1.6 特殊技法	1学时
§1.7 混合技法	1学时
§1.8对中国写意花鸟画认识的探讨	1学时
§1.9对中国写意花鸟画进行要素分解	4学时
§1.10蒋跃《绘画形式语言》人名美术出版社 2012年（自学）	
§1.11谢赫《六法论》（自学）	

第二章 写意花鸟画构图锦集

【教学目标】

1、知识目标：掌握写意花鸟画经典的构图样式；掌握经典的构图的各自表达特点；了解经典的构图各自构图目的；理解和运用经典构图方法；能运用经典构图方法分析经典作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握写意花鸟画经典构图的各自表达特点和目的；理解和运用写意花鸟画经典构图方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学写意花鸟画经典构图方式，理解中国文化中的“外师造化，中得心源”、“虚实”、“胸有成竹”的绘画体现；通过观赏、解析古人优秀写意花鸟画作品来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握写意花鸟画经典构图的各自表达特点和目的。

【难点】理解和运用写意花鸟画经典构图方法。

§2.1写意花鸟画经典的构图样式——留白	1学时
§2.2写意花鸟画经典的构图样式——势	1学时
§2.3写意花鸟画经典的构图样式——疏密	1学时
§2.4写意花鸟画经典的构图样式——张力	1学时
§2.5写意花鸟画经典的构图样式——层次	1学时
§2.6写意花鸟画经典的构图样式——金边银角	1学时
§2.7 写意花鸟画经典的构图样式——印章和落款	1学时
§2.8 外师造化，中得心源	3学时
§2.9不同构图样式的特点和目的	2学时
§2.10如何依据自身需要选择构图样式	2学时
§2.11合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时
§2.12张毅：《宋代文学思想史》中华书局，1995年(自学)	

第三章 创作思路模型

【教学目标】

1、知识目标：掌握写意花鸟画创作思路模型；掌握思维导图的在写意花鸟画中的用法；掌握中国传统颜色的调制技巧；掌握写意花鸟画技法特点并能逐步运用到创作思路中；掌握写意花鸟画构图技巧，并逐步运用到创作思路中。理解写意花鸟画技法理论和艺术效果。支撑课程目标1、2、5。

2、能力目标：能熟练运用思维导图做出自己的写意花鸟画创作思路模型。明确创作思路是要传达的意图，正确处理传情达意和画面语言的内在关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过一幅好的写意花鸟画作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。儒家思想影响，自我人格的完善，品德高尚，如何通过花鸟画题材通过“形而上”赋予好的寓意，具有鲜明的民族特征。支撑课程目标3。

【重点】运用思维导图做出自己的写意花鸟画创作思路模型。

【难点】明确创作思路是要传达的意图，正确处理传情达意和画面语言的内在关系。

§3.1 创作思路从何而来？	0.5学时
§3.2整理创作思路的工具——思维导图	0.5学时
§3.3如何梳理创作思路导图	1学时
§3.4区分想法、情感、意图和创作的关系	1学时
§3.5从创作思路导图中建立自己创思模型	1学时
§3.6选出自己最满意的创思模型并讨论	3学时
§3.7 结合自己的创思模型进一步拓展思路	1学时
§3.8 讲解和交流各自的创思模型	4学时
§3.9 分析创思模型背后的人文、个人经验和审美支撑	1学时
§3.9分析创思模型背后的中国画理论支撑	1学时
§3.9总结自己的创思模型	2学时
§3.10 陈传席：《动美和静美——四僧画审美观变迁议》，《陈传席文集》（自学）	
§3.11于非闇《中国画颜色的研究》（自学）	

第四章 创作过程模型

【教学目标】

1、知识目标：理解写意花鸟画创作从思路到实践如何落地的过程模型。创作是如何逐步形成；掌握写意花鸟画中“意境”的审美标准；掌握中国画中色彩的审美标准；理解感受和绘画经验积累共同孕育创作作品。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握写意花鸟画创作过程模型。

【难点】从思路到实践如何落地。

§4.1 从思路到创作实践	1学时
§4.2 创作实践过程中的步骤	2学时
§4.3 创作实践中遇到的主要问题	2学时
§4.4如何结合临摹经验分析问题	2学时

§4.5创作绘画实践并总结创作过程模型	7学时
§4.6分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	2学时
§4.7余城《宋代绘画发展史》（自学）	

第五章 创作修改调整模型

【教学目标】	
1、知识目标：理解创作中调整修改模型如何逐步形成；掌握写意花鸟画的审美标准；掌握思路、过程模型的运用；理解如何让自己的创作变得更好的原因。建立自己的创作修改模型。支撑课程目标1、3。	
【重点】 创作中调整修改模型如何逐步形成。	
【难点】 理解如何让自己的创作变得更好的原因。	
§5.1 创作中调整修改模型如何逐步形成	2学时
§5.2 写意花鸟画的审美标准	2学时
§5.3 思路、过程模型的综合运用	2学时
§5.4如何让创作更	1学时
§5.5 总结图示、技法和三模型的关系	5学时
§5.6 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	4学时
§5.7余城《宋代绘画发展史》（自学）	
§5.8《苦瓜和尚话语录》古籍（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关中国画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对中国画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

- 1、注重课前预习和课后练习。该课程为三年级专业课程，因此需要学生学会储备写意花鸟画绘画的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。
- 2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的写意花鸟画创作体系。
- 3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练

习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	写意花鸟画创作方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用国画的基本概念、绘画方法和技巧创作写意花鸟画作品；建立分析写意花鸟画创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解中国画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍写意花鸟画知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅国画工笔临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	任务单+课堂讨论	作业作品	PPT 汇报	总结报告
--------	------	----------	------	--------	------

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 2	10	30%	60	30%	40	40%				
课程目标 3	60	70%			20	30%				
课程目标 4							50	60%	50	40%
课程目标 5							50	50%	50	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《中国画教程》周松竹主编中国民族摄影艺术出版社，2010 年

2、参考书目：

- (1)郭继承，《中华文化要义读本》，中华书局，2021 年。
- (2) 葛路，《中国画论史》，北京大学出版社，2008 年
- (3)于非闇，《我怎样画工笔花鸟画》，上海人民美术出版社，2018 年.
- (4)于非闇，《中国画颜色的研究》，北京联合出版公司，2018 年.
- (1)郭继承，《中华文化要义读本》，中华书局，2021 年。
- (2) 葛路，《中国画论史》，北京大学出版社，2008 年
- (3) 于非闇，《我怎样画工笔花鸟画》，上海人民美术出版社，2018 年.
- (4) 于非闇，《中国画颜色的研究》，北京联合出版公司， 2018 年.
- (5) 余城，《宋代绘画发展史》，荣宝斋出版社，2017 年.
- (6)《宣和睿览集》古籍
- (7)《历代名画记》古籍
- (8)《竹谱详录》古籍
- (9)《习苦斋画絮》古籍
- (10)《苦瓜和尚话语录》古籍
- (11)《桐阴论画》古籍

(12)潘天寿：《中国绘画史》，上海人民美术出版社

(13)黄光男：《宋代花鸟画风格之研究》，(台湾)复文图书出版社，1986年

(14)张毅：《宋代文学思想史》中华书局，1995年

(15)元夏文彦：《国绘宝鉴》古籍

(16)《画继》卷一《圣艺》古籍

(17)潘天寿：《中国绘画史》，上海人民美术出版社

(18)胡光华：《八大山人》，吉林美术出版社，长春，1996年

(19)陈传席：《动美和静美——四僧画审美观变迁议》，《陈传席文集》，河南美术出版社，2001

年

3、网上资源：

<https://www.icourse163.org/course/CAA-1461790172> 中国画学·花鸟画经典品评与绘画技艺

<https://www.cnmooc.org/portal/course/769/20015.mooc> 小写意花鸟

<https://www.bilibili.com/video/BV1VK411L7iK> 写意花鸟】梅墨生花卉技法入门【全】梅兰竹菊荷花牡丹

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述写意花鸟画创作方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对写意花鸟画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述写意花鸟画创作方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对写意花鸟画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述写意花鸟画创作方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对写意花鸟画审美有正确的认识。	大致表述写意花鸟画创作方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述写意花鸟画创作方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对写意花鸟画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用写意花鸟画创作模型、绘画方法和技巧创作写意花鸟作品；建立分析中国画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用写意花鸟画创作模型、绘画方法和技巧创作写意花鸟作品；建立分析中国画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用写意花鸟画创作模型、绘画方法和技巧创作写意花鸟作品；建立分析中国画的思路和方法。	能运用写意花鸟画创作模型、绘画方法和技巧创作写意花鸟作品。	无法运用写意花鸟画创作模型、绘画方法和技巧创作写意花鸟作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型写意花鸟作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型写意花鸟作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型写意花鸟作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型写意花鸟作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型写意花鸟作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：陈晨

审核人：艺术学院教学委员会

《插画基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：插画基础 英文名称：Basic Illustration

课程编码：0601ZY111

学分：3

总学时：48，**理论学时：**48

适用专业：美术学类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：绘画基础、素描（石膏像）、色彩写生与表现、版画基础、

开课单位：艺术学院

课程负责人：涂光璨

课程组成员：涂光璨、岳进

二、课程简介

插画基础是美术学专业版画方向的第一门专业必修课，是研究版画与插画与版画有关联系与规律的一门版画的分支学科。插画与版画有着共同的起源，因此，插画知识既是独立的知识体系，也是版画知识体系中不可或缺的重要。

其内容包括：本课程系统讲授插画概述、插画的区别，插画的形式、插画的表现手法、插画的创作方法、插图的绘制工具及表现效果、插画作品欣赏七大部分，使学生能够掌握插画设计的基本方法和技巧，了解插画设计的创作思路和插画行业的发展现状。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、设计和艺术创意等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

课程主要讲解插画设计的理论知识，分阶段、针对性的进行教学，教学过程中要结合对插画设计的一些基本元素，材料技法，实际案例的操作等进行练习来达到本课程的教学目的。

通过本课程的学习，使学生了解插画设计的基本原理，技巧及实际应用。主要是培养学生会在书籍内页插画及书籍封面、包装设计、网页设计、广告设计等实际运用领域中用视觉语言说话的能力。

2、具体目标

课程目标 1：理解插画的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的插画基础知识体系。

课程目标 2：了解插画的独特的审美语言，以及在美术史中的地位与发展。能够让学生独立完成插画创作，运用插画的功能很好的达到设计的目的，并提高其创作能力，以适应以后绘画、设计、以及教学工作的需要。使学生建立对插画更为深入的认识，从而使插画的概念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：培养艺术设计专业素质，培养学生自主探究的精神、团队合作意识和创新精神。将中国优秀传统文化作为表现的对象，融入插画的制作，培养学生对中国传统文化的情感，增强文化自觉与自信；通过与对国内插画大师作品以及创作历程的案例分析和艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀插画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握插画的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代插画潮流去思考插画的创作方向，深刻把握插画及其相关知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解插画与书籍文化和版画、水彩、中国画、油画、平面设计、书籍装帧、广告设计、网页设计、数字艺术等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，具有对插画及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解插画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合插画教学提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观，培养学生的人文情怀与艺术理想。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	L	L	M	M	M	M
课程目标 3	L	L	L	M	M	H	M	
课程目标 4		M	H				L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《插画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	插图的概念及历史演变	1	3
第二章	插图设计的功能与价值	1	3
第三章	插图设计的类别与形式	4	4
第四章	插图设计的美学特征	4	2
第五章	插图设计的设计准则	12	12
第六章	插图设计的创意表现	12	12
第七章	插图设计的艺术表现	12	12
第八章	现代插图设计的发展趋势	2	2
合计		48	50

第一章 插图的概念及历史演变

【教学目标】

- 1、知识目标：了解插画的早期发展的梗概，了解早期插画起源与发展的文化与历史背景；了解插画与版画、以及欧洲早期书籍文化的关系。复习并掌握插画的发展脉络；学习并理解插画出现的必然性与偶然性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用版画知识说明插画与版画的区别与联系；能在插画的发展脉络下去思考中西方文化与插画发展的关联。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过讲述中西方早期书籍文化在沿革中创新的案例培养精益求精，敢于探索的科

学态度；通过对插画发展的溯源，发现插画起源与书籍文化与版画以及宗教的关联性，从而激发学生的民族文化自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】插画与版画的渊源关系。

【难点】理解插画的基本概念、基本原理及早期的发展脉络。

§1.0 第一节插图的定义	0.1学时
§1.1第二节插图的历史演变	0.4学时
§1.2第三节插图的新概念、新价值	0.5学时

第二章 插图设计的功能与价值

【教学目标】

1、知识目标：了解插画艺术发展和兴盛的历史演变；了解以东西方插画的艺术特点，以及他们的功能与价值；寻找当代插画飞速发展的内在与外在原因，插画多种多样艺术表现形式的当代功能与价值的新思考。支撑课程目标1。

2、能力目标：能站在插画史或美术史的高度去审视插画的发展脉络，对中外插画大师以及作品能有自己的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习中外插画大师执着的艺术追求的路径，不断对前人的推陈出新的历史，学习经典作品与崇高的作品，利用移情效应激发学生的学习艺术欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负；通过查阅资料，整理完善书本以外的插画大师的艺术故事，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握插画艺术的发展兴盛的历史。

【难点】中外每一个时期的代表性插画大师为铜版画发展所做出的贡献以及作品所体现出的人文精神与时代气质。

§2.1第一节 插图设计的界定	0.1学时
§2.2第二节插图设计的功能价值	
1. 展示生动具体的产品和服务形象，直观地传递信息	
2. 诱发目标消费者的兴趣和潜在的需求欲望	
3. 增强提升了产品的说服力	
4. 强化商品和服务的感染力，给人以审美享受	0.4学时
§2.3第三节插图设计的应用领域	
1. 书籍插图	
2. 商业设计插图	

第三章 插图设计的类别与形式

【教学目标】

- 1、知识目标：了解插画的类别与形式，了解当代插画传入中国的背景与代表作品；了解中国本土化插画的特征与作用及其发展脉络。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能掌握现代插画设计的类别与形式特征，理解中西方插画形式的区别。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对比中西方插画的发展脉络，认清中国现代插画设计的发展方向是在作品中承载时代精神与人文情怀，引导学生关注社会的变革，国家的发展气象，激发的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，做表现时代的作品。支撑课程目标3。
- 4、综合目标：通过查阅资料，整理完善书本以外的中国现代插画设计大师的作品赏析，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】理解中西方现代插画设计的类别与形式，以及成因。

【难点】熟练掌握现代插画设计的各种表现形式。

§3.1第一节插图设计的类别

- 1. 招贴广告插图
- 2. 报纸插图
- 3. 书籍杂志插图
- 4. 产品包装插图
- 5. 企业形象宣传插图
- 6. 影视媒体中的插图

2学时

§3.2第二节插图设计的表现形式

- 1. 绘画表现形式
- 2. 摄影表现形式
- 3. 抽象表现形式
- 4. 立体插图形式

2学时

第四章 插图设计的美学特征

【教学目标】

1、知识目标：认识现代插画设计的美学特征以及美学特征背后所承载的文化信息；能够用美学知识鉴赏现代插画。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握一整套现代插画设计制作程序及基本技能，能够插画的基本制作方法绘制插画作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过现代插画的美学特征的学习，着重培养学生爱读书、爱绘画，关注文化、表现文化的艺术习惯；在探寻现代插画设计美学特征的同时，塑造自我的人文品质；培养创造性思维与创造力，培养学生具有良好的团队协作意识及沟通能力。支撑课程目标3。

【重点】掌握现代插画设计的主要美学特征。

【难点】现代插画设计美学特征背后所承载的大众审美问题。

§4.1 第一节目的性与制约性	0.5学时
§4.2 第二节实用性与通俗性	0.5学时
§4.3 第三节形象性与直观性	0.5学时
§4.4 第四节审美性与趣味性	1学时
§4.5 第五节创造性与艺术想象	1学时
§4.6 第六节多样化与多元化	0.5学时

第五章 插图设计的设计准则

【教学目标】

1、知识目标：理解握现代插画设计创作的流程；了解握现代插画的设计准则；理解绘制小稿的意义；掌握画小稿的基本思路与步骤；掌握小稿的材料工具及绘制技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握一整握现代插画设计的绘制步骤与技法，能够用握现代插画设计的绘制方法绘制插画的画稿。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。

【重点】理解绘制画稿方法以及对插画创作的意义。

【难点】对现实对象的归纳与提炼，形式感与造型的结合。

§5.1第一节明确的设计主题	2学时
§5.2第二节独特的创意表现	2学时
§5.3第三节真实的理念诉求	2学时
§5.4第四节巧妙的情感诱导	3学时
§5.5第五节和谐的图文交融	3学时

第六章 插图设计的创意表现

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉握现代插画设计的创意表现；培养想象力与创造力，促进创新思维与创新行动力的结合；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能对运用现代插画设计的创意表现创作作品。支撑课程目标2。

【重点】创意不是简单的复制与模仿，创意的重点是突破以往的视觉经验。

【难点】创意是想象力和有意味的形式的完美结合。

§6.1 第一节卓越的创意是插图设计的生命力	2学时
§6.2 第二节插图设计创意需要丰富的想象力	2学时
§6.3 第三节插图设计是“有意味的形式”的追求	2学时
§6.4 第四节插图设计创意与民族风格的创造	3学时
§6.5 第五节插图设计创意能力的培养	3学时

第七章 插图设计的艺术表现

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握握现代插画设计的基本步骤和基本方法；掌握握现代插画设计的各种艺术表现；熟练掌握各种技法之间的穿插与结合的表现方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用握现代插画设计的基本艺术表现方法绘制插画。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过与对各种技法的学习与案例分析，培养学生科学严谨的学习工作习惯、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种握现代插画设计的艺术表现，尤其是与数字技术的融合创作。

【难点】现代插画设计与中国绘画以及东方精神结合，创作有东方韵味的插画风格。

§7.1第一节 现代插图设计艺术表现手法的功能价值	1学时
§7.2第二节现代插图设计主要的艺术表现手法	
1. 写实性艺术表现	
2. 对比性艺术表现	
3. 夸张性艺术表现	
4. 联想性艺术表现	
5. 幽默性艺术表现	
6. 抽象性艺术表现	

- 7. 感情性艺术表现
- 8. 象征性艺术表现
- 9. 梦幻性艺术表现
- 10. 荒诞性艺术表现

11学时

第八章 现代插图设计的发展趋势

【教学目标】

- 1、知识目标：认识现代插画设计的发展趋势；了解握现代插画设计的当代发展内在驱动力；掌握握现代插画设计的各种趋势特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用握现代插画设计的趋势特点与插画创作结合。支撑课程目标2。

【重点】理解握现代插画设计的各种特点。

【难点】熟练的合理运用各种趋势特点融入当代的插画设计度。

§8.1第一节插图设计形式的多样化	0.2学时
§8.2第二节插图设计创作的个性化	0.2学时
§8.3第三节插图设计内核的人性化	0.2学时
§8.4第四节插图设计功能的娱乐化	0.2学时
§8.5 第五节插图设计传播的网络化	0.1学时
§8.6 第六节插图设计技术的数字化	0.1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与一年级学习的各种绘画基础课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，特别注重创造性与想象力的训练相比一年级的课程是一个全新的开始，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；水性和油性，以

及不同材料之间的组合与层叠也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到插画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如插画制作中的中国化的题材与技法表现，插画制作的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；从历代大师经典作品的赏析中学习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习艺术的欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	分组协作+PPT汇报、创作说明、练习草图、最终作品
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	创作说明、分组协作+PPT汇报、最终作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 张雪著，《插图设计》，西南师范大学出版社，2006 年
- (2) 盛荣著，《插图设计》，安徽美术出版社，2009 年

2、参考书目：

- (1) (美) 乔·戴维斯//德里克·布雷泽尔著，《插画设计基础》，上海人民美术出版社，2019 年
- (2) (英) 劳伦斯·齐格恩著，《插画设计基础教程》，大连理工大学出版社，2007 年
- (3) (日) 夏井芸华著，《插图设计》，人民美术出版社，2009 年
- (4) 王受之著，《美国插图史》，中国青年出版社，2002 年
- (5) 于君著，《插画设计——中国美术院校新设计系列》，上海人民美术出版社，2020 年
- (6) 郭书瑄著，《插画考（插画艺术的黄金时代）》，湖北美术出版社，2016 年
- (7) 宋瑞波著，《插画设计（中国高等院校十二五精品课程规划教材）》，中国青年出版社，2004 年

年

(8) 于振华著,《插画色彩设计手册》,人民邮电出版社,2021年

3、网上资源:

(1) <https://b23.tv/ieBXcy> 伦敦艺术大学-Camberwell 插画专业慕课

(2) <https://b23.tv/WJ2OQq> 清水裕子-系列 oneYuko Shimizu 插画技法慕课

(3) <https://b23.tv/JxExos> 纽约视觉艺术学院 (SVA) 学生插图作业讲解

(4) <https://b23.tv/Y1HRUH> 中传北影中戏-插图构图和配色

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握插画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的插画知识体系。	较为熟练掌握插画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的插画知识体系。	掌握插画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的插画知识体系。	初步掌握插画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的插画知识体系。	未能掌握插画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的插画知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用插画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的插画作品的能力，具备很好的插画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用插画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的插画作品的能力，具备较好的插画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用插画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的插画作品的能力，具备一定的插画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用插画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的插画作品的能力，具备初步的插画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用插画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的插画作品的能力，未具备插画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：涂光璨

审核人：艺术学院教学委员会

《黑白木刻》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：黑白木刻， 英文名称： black and white carving

课程编码：0601ZY112

学 分：5

总 学 时：80 **理论学时：**80

适用专业：美术学类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：绘画基础、素描（石膏像）、色彩、版画基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：岳进

课程组成员：岳进、涂光璨

二、课程简介

黑白木刻是美术学专业版画方向的专业必修课，是研究黑白木刻制作及凸印其有关规律的一门版画的分支学科。该课程由黑白木刻发展史和黑白木刻制作技法两部分内容组成，两者的任务都是研究黑白木刻的艺术的发展、艺术语言机器艺术特征。

其内容包括：雕印术和中国古代版画的发展；世界木版画的历史与发展；中国新兴版画的发展；黑白木刻的工具、设备、材料；黑白木刻技法；黑白木刻作品的题签、装裱及存放。

制版技法；黑白木刻制版技法；黑白木刻印制技法；黑白木刻展示。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

黑白木刻是现代版画意义中平版、凹版、凸版、漏版等不同印刷原理的一种版画。黑白木刻的印制原理是以版的凸出部分着上墨色，印于纸上，故也称之为凸版。凸版的含义较为广泛，应不论是在什么板上刻制的版，只要符合凸版印刷原理，即称之为凸版。

本课程要求学生理解黑白木刻、凸版的基本概念、基本制作步骤，掌握凸版的基本表现方法，理解黑白木刻语言和版画之间的联系，了解本学科和其它版画分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解黑白木刻及凸印的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的凸版画基础知识体系。

课程目标 2：了解黑白木刻的独特的审美语言，以及在美术史中的地位与发展。能够运用铜版画及凸印的基本概念、原理和制作方法、技法语言，制作较为简单的小型黑白木刻作品；通过之前学过的版画基础的比较，结合凸版的思维和训练方法，使学生建立对版性更为深入的认识，从而使版画的概念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：将中国优秀传统文化作为表现的对象，融入黑白木刻的制作，培养学生对中国传统文化的情感，增强文化自觉与自信；通过与对国内外黑白木刻大师作品以及创作历程的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀版画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	掌握黑白木刻的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代艺术语境去思考黑白木刻的创作方向，深入把握黑白木刻及其相关知识体系的发展历史、前沿动态。	课程目标 1 课程目标 2
应用前景	了解黑白木刻与凹版、平版；漏板以及中国画、油画等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，具有对版画及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
综合育人	了解版画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合版画教学提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观，培养学生的人文情怀与艺术理想。	课程目标 3
沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决	课程目标 4

	问题的能力。	
--	--------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	L	L	M	M
课程目标 3	L	M	M	M	H	M
课程目标 4		M	H			M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《黑白木刻》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	雕印术和中国古代版画的发展	8	4
第二章	世界木版画的历史与发展	8	4
第三章	中国新兴版画的发展	8	4
第四章	黑白木刻的工具、设备、材料	8	20
第五章	黑白木刻技法	40	46
第六章	黑白木刻作品的题签、装裱及存放	8	2
合计		80	80

第一章 雕印术和中国古代版画的发展

【教学目标】

- 1、知识目标：了解版画的早期发展的梗概，了解早期版画起源与发展的文化与历史背景；了解版画与印刷术、以及欧洲早期手工业的关系。复习并掌握版画的发展脉络；学习并理解版画出现的必然性与偶然性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用版画知识说明版画与其它画种的区别与联系；能在版画的发展脉络下去思

考中西方文化与版画发展的关联。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过讲述欧洲早期铜版画工匠在继承中创新的案例培养精益求精，敢于探索的科学态度；通过对版画发展的溯源，发现版画起源与中国的造纸术、印刷术以及丝绸之路的关联性，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】版画从诞生之初就是工匠精神与探索精神的结合。

【难点】理解版画的基本概念、基本原理及早期的发展脉络。

§1.0 绪论	1 学时
木版画概述	
§1.1 雕版印刷术溯源	
一、中国古代早期的刻、印文化	
二、雕印术的发明	
§1.2 唐、五代的版画与教传文化	2 学时
一、现存最早的唐代雕印版画	
二、五代的版画	
§1.3 宋、辽、金、元时期雕印术的广泛应用	2 学时
一、蓬勃发展的雕印业	
二、早期的独幅版画	
三、取材广泛的雕印书籍插图	
§1.4 兴盛的明、清版画	2 学时
一、明代版画概况	
二、各地域流派与刻工诸家	
三、彩色套印技术的发明	
四、十竹斋、萝轩的水印木刻艺术	
五、精美的清代初期版画	
六、清代的殿版版画	
七、《芥子园画传》与诸多画家图谱	
八、荣宝斋的木版水印	
§1.5 丰富多彩的民间雕版印刷艺术	1 学时
一、民间木版画概况	
二、各地区的民间木版画	
三、种类繁多的民间木版印刷品	

第二章 世界木版画的历史与发展

【教学目标】

- 1、知识目标：了解16世纪以来欧洲版画艺术发展和兴盛的历史演变；了解以丢勒、伦勃朗、戈雅、惠斯勒、毕加索等为代表的艺术大师们的艺术特点，以及他们在版画以及美术史上的重要成就；理解即使是在印刷技术急速发展的今天，版画这种极具原始手段的艺术表现形式依然绚丽夺目的背后的原因。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能站在版画史或美术史的高度去审视铜版画的发展脉络，对版画大师以及作品能有自己的评述。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习欧洲历代版画大师的执着的艺术追求，不断对前人的推陈出新的历史，学习经典作品与崇高的作品，利用移情效应激发学生的学习艺术欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负；通过查阅资料，整理完善书本以外的铜版画大师的艺术故事，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握版画艺术的发展兴盛的历史。

【难点】每一个时期的代表性版画大师为版画发展所做出的贡献以及作品所体现出的人文精神与时代气质。

§2.1 欧洲木版画的诞生 1 学时

一、欧洲早期木版画与中国文化的传入

二、十五世纪的欧洲初期木版画

§2.2 文艺复兴时期的木版画艺术 2 学时

一、丢勒与他的创世之作

二、文艺复兴时期的版画家

三、明暗套色木刻的出现

四、十六世纪末叶至十七世纪木版画的衰落

§2.3 十八世纪木刻版画在欧洲的复兴 1 学时

一、毕维克和他的木口木刻艺术

二、勃莱克的凸印版画

§2.4 十九世纪欧洲的木版画艺术 1 学时

一、法国画家与木刻版画

二、纳比派画家的木版画

§2.5 二十世纪欧、美及各国的木版画 2 学时

二、表现主义画家蒙克的版画

三、德国表现主义的版画艺术

四、现实主义画家柯勒惠支、麦绥莱勒

五、前苏联画家的木版画

六、遍及世界的木版画艺术

§2.6 日本浮世绘版画艺术

1 学时

一、浮世绘版画在日本的兴起

二、浮世绘的几代画家

第三章 中国新兴版画的发展

【教学目标】

1、知识目标：了解版画作为“舶来品”传入中国的背景与代表作品；了解中国早期版画的特征与作用及其发展脉络。支撑课程目标1。

2、能力目标：能掌握中国当代版画的艺术表现特征，理解中国当代版画如何汲取和借鉴西方版画的技术与观念。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对比中西方版画的发展脉络，认清中国当代版画的发展方向是在作品中承载时代精神与人文情怀，引导学生关注社会的变革，国家的发展气象，激发的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，做表现时代的作品。支撑课程目标3。

4、综合目标：通过查阅资料，整理完善书本以外的中国当代版画大师的作品赏析，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握中国早期版画的特征与作用，掌握中国当代版画的艺术表现特征。

【难点】理解中国当代版画如何汲取和借鉴西方版画的技术与观念。

§3.1 新兴木刻运动的影响

4 学时

一、国统区的木版画

二、解放区的木版画

§3.2 中国现实主义的木版画艺术

4 学时

一、中国版画家的现实主义作品

二、中国的版画创作群体

三、当代中国和国际版画艺术发展与展望

第四章 木版画的工具、设备、材料

【教学目标】

1、知识目标：熟悉各种制作材料、设备与工具的安全使用规则；熟悉版画工作室的规章制度；

掌握各种版画基本材料的处理方法方法；掌握版画各种液体材料的用量与用法；掌握版画各种设备的调试与使用方法；掌握版画各种工具的正确使用方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能对版画制作中的各种材料、设备与工具做正确解释与使用。支撑课程目标2。

【重点】熟练掌握各种制作材料、设备与工具的安全使用规则与安全使用方法。

【难点】对材料的进行各种精细处理，对液体材料的配比配方，设备的参数与注意事项，工具的正确合理使用的方法。

§4.1 印制设备	2 学时
§4.2 制版材料	2 学时
§4.2 制版工具	2 学时
§4.2 印制材料	2 学时

第五章 黑白木版画技法

【教学目标】

1、知识目标：理解黑白木刻绘制的流程；了解黑白木刻绘制的主要手法；理解绘制小稿的意义；掌握画小稿的基本思路与步骤；掌握小稿的材料工具及绘制技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握一整套黑白木刻稿的绘制步骤与技法，能够用黑白木刻稿的绘制方法绘制黑白木刻的画稿。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。

【重点】理解绘制画稿方法以及对黑白木刻创作的意义。

【难点】对现实对象的归纳与提炼，形式感与造型的结合。

§5.1 黑白版画的形式规律	
§5.2 各种刀法的应用	10 学时
§5.3 黑白木面木刻技法	10 学时
§5.4 黑白木版画的练习	10 学时
§5.5 木口木刻技法	10 学时

第六章 黑白木刻作品的题签、装裱及存放

【教学目标】

1、知识目标：认识黑白木刻作品的题签、装裱及存放方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握整套黑白木刻工艺制作程序及基本技能，能够用黑白木刻的题签、装裱及存放基本制作方法独立绘制版画作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对黑白木刻作品的题签、装裱及存放的学习与制作，着重培养学生除了能独

立制作完整的版画作品，还要养成爱读书、爱绘画，关注文化、表现文化的艺术习惯；培养创造性思维与创造力，培养学生具有良好的团队协作意识及沟通能力。支撑课程目标3。

【重点】正确掌握黑白木刻作品的题签、装裱及存放方法。

【难点】黑白木刻作品的装裱技法。

§6.1 黑白木刻作品的签名及印数 3学时

§6.2 黑白木刻作品的装裱 3学时

§6.3 黑白木刻作品的存放 2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与前一阶段学习的版画基础课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，尤其是制作部分知识点及方法更为繁复，难度可以算是黑白木刻的升级版，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；化学材料部分配方与配比也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到铜版画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品

课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如黑白木刻制作中的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；从历代大师经典作品的赏析中学习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习艺术的欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	分组协作+PPT汇报、创作说明、练习草图、最终作品
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	创作说明、分组协作+PPT汇报、最终作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				

课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王华祥 著，《版画技法（上）：传统版画、木版画技法》，北京大学出版社，2020 年
- (2) 李仲著，《木版画：现代版画艺术教程》，西南师范大学出版社，2015
- (3) 岳进著，《高校版画教学与创作研究》，中国水利水电出版社，2017 年
- 出版社，2020 年

2、参考书目：

- (1)张奠宇 著，《西方版画史》，中国美术学院出版社，2000 年
- (2) 杜松儒 著，《世界版画史》，人民美术出版社，2004 年
- (3) 杜大恺 著，《版画（绘画基础系列教材）》，清华大学出版社，2005
- (4) 马丁霍·霍普金森 著，马幸 译，《藏书票的故事》，北京时代华文书局，2014 年
- (5) 沈泓 著，《纸上宝石：藏书票的收藏鉴赏》，上海科技教育出版社，2005 年
- (6) 子安 著，《藏书票札记》，生活·读书·新知三联书店，2017 年

3、网上资源：

- (1) <https://v.qq.com/x/page/b0814xmzfij.html> 清华大学美术学院铜版画技法慕课
- (2)https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzU2MDA1NTA1MA==#wechat_redirect 中国美术学院绘画艺术学院版画系版画技法慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	较为熟练掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	初步掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	未能掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备很好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备较好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备一定的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备初步的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，未具备版画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：岳进

审核人：艺术学院教学委员会

《色彩》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：色彩，英文名称：Color

课程编码：0601ZY113

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：绘画基础、素描（石膏像）

开课单位：艺术学院

课程负责人：岳进 **课程组成员：**岳进 涂光璨

二、课程简介

色彩写生与表现是美术学专业的专业基础课，色彩是视觉艺术最基本的表现语言和审美要素。色彩课程是高校美术专业的重要内容，具有理论和实践的双重特征，是引领学生形成色彩美的认知理解和表现，提高色彩美的创造能力的重要途径。是培养美术专业学生的静物色彩塑造与表现的技能，课程内容设计色彩概览、颜料的调和、横构图、竖构图以及相关静物的具体画法等等来具体讲解色彩的塑造和体现。

其内容包括：分为基础知识、调色方法、色稿练习、色彩的规范化练习、塑造练习、色彩的深度认知、静物写生练习和静物色彩创作方法，色彩归纳的学习。

本课程培养学生理论和实践相结合的方法，通过静物的描绘来学习色彩知识，掌握色彩绘画技法，了解色彩规律，为后期的课程打好基础。毕业后从事教学、对色彩绘画技法，打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

色彩课程是国内外所有艺术学科必修的课程。通过学习这门课程，可以理解与掌握色彩的基本规律和表现技巧，运用不同的工具材料独立完成色彩静物、风景题材的写生或创作，并且运用色彩美的原理对美术作品进行赏析，联系社会实践，努力成为一名素质全面的美术工作者。本课程的内容涉及色彩的基本知识、整体的观察方法，运用色调塑造形体和空间关系表现的训练，各个画种作品鉴赏，油画、水粉和水彩的静物作品研究等。本课的特色是传授技法的同时更注重讲授

西方色彩理论对中国美术发展的影响，对色彩民族化、本土化进行探索，具有理论和实践的双重特征，形成了“理论教学不离实践，实践教学丰富理论”的学术化、研究型教学格局。亮点是突出了“写实性”和“写意性”的表现手段，使色彩语言的核心内涵和绘画艺术的本质得以准确诠释和有效运用。

2、具体目标

课程目标 1：理解和掌握色彩的基本规律和表现技巧，能对色彩、色调的表现力，对画面的疏密、明暗、肌理以及节奏等形式美感有所体验和认知，并能够独立完成静物写生、风景写生，掌握一定的构图及用笔等技法。，能对色彩课程产生浓厚的学习兴趣。

课程目标 2：能运用色彩美的原理对美术作品进行赏析，形成自主训练，反思和提高的能力，具有理论联系实际，善于独立思考，敢于大胆创新的能力。学生能够具备较高的创作能力和色彩修养，对绘画形式语言的探索和追求得到进一步发挥。

课程目标 3：本课的特色是传授技法的同时更注重讲授西方色彩理论对中国美术发展的影响，对油画民族化、本土化进行探索，具有理论和实践的双重特征，形成了“理论教学不离实践，实践教学丰富理论”的学术化、研究型教学格局。亮点是突出了“写实性”和“写意性”的表现手段，使色彩语言的核心内涵和绘画艺术的本质得以准确诠释和有效运用。

课程目标 4：通过实例进行思想教育，发挥学生各自不同的个性潜质，让个性与共性在课程教学中互动互益，启迪学生绘画艺术的热情和创造性，提升其核心素养。并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 理解和掌握色彩的基本规律和表现技巧，能对色彩、色调的表现力，对画面的疏密、明暗、肌理以及节奏等形式美感有所体验和认知，并能够独立完成静物写生、风景写生与人物写生，掌握一定的构图及用笔等技法。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能运用色彩美的原理对美术作品进行赏析，形成自主训练，反思和提高的能力，具有理论联系实际，善于独立思考，敢于大胆创新的能；学生能够具备较高的创作能力和色彩修养，对绘画形式语言的探索和追求得到进一步发挥	课程目标 2. 课程目标 3
6.综合育人	6.3 通过实例进行思想教育，发挥学生各自不同的个性潜质，让个性与共性在课程教学中互动互益，启迪学生绘画艺术的热情和创造性，提升其核心素养。	课程目标 3

8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4
--------	---	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H	M	M	H	L
课程目标 3	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 4	H	L	L	L	L	L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《色彩写生与表现》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	色彩概述	12	2
第二章	色彩静物绘画技法	12	2
第三章	色彩静物写生	12	2
第四章	色彩创作——色彩归纳表现	12	
合计		48	

第一章色彩概述概述

【教学目标】

1、知识目标：学生通过该课程的学习，掌握色彩的基本理论知识，了解色彩的艺术形式和基本特点，培养学生的审美能力，提高学生的动手能力、想象能力和创造性思维能力，激发学生热爱艺术的兴趣，陶冶性情。色彩的实践学习有了理论知识的保证。支撑课程目标1。

2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解色彩的规律，了解色彩的对比，能够掌握色彩画面的基本构图和色调，能够运用色彩的冷暖对比关系来进行画面的空间、体积的塑造等理论为以后的色彩学习打好基础。通过具体练习静物绘画来感受色彩理论。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过色彩作品的美术鉴赏，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握正确的观察方法和写生的基本规律；色彩绘画的理论知识画面的构图和色调的把握、基本技法与技巧。色彩的基本概念，色彩的情感。

【难点】色彩三要素：色相、明度、纯度；冷暖对比色调的定义，掌握基本的色彩运用

§1.1 光与色	2课时
§1.2 色彩的范畴	2课时
§1.3 色彩的三属性	2课时
§1.4 色彩情感	2课时
§1.5 色彩构图与色调把握	4课时

第二章色彩静物绘画技法

【教学目标】

1、知识目标：本章节要求学生了解色彩绘画的种类及作品鉴赏，能熟悉掌握色彩静物的基本技法，能了解写生色彩种的基本问题；。支撑课程目标1。

2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解色彩基本技法，掌握绘画方法，有较强的动手能力，重点了解绘画语言元素。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过绘画静物色彩的学习，让学生对静物色彩的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理色彩静物的表现形式绘画语言元素的总结，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握色彩绘画种类，了解色彩绘画的干湿画法。

【难点】绘画语言的把握，色彩的空间体现。

§2.1 色彩画种类与使用工具	1课时
§2.2 色彩的艺术语言	1课时
§2.3 色彩静物要点概述；写生色彩中的基本问题	2课时
§2.4 色彩绘画语言	2课时
§2.5 干画法练习	2课时
§2.6 湿画法练习	2课时
§2.7 干湿结合法练习	2课时

第三章 色彩静物写生

【教学目标】

1、知识目标：本章节要求学生了解色彩静物的写生绘画方法，能基本了解某一画种的材料绘画技艺，能熟练掌握并独立完成静物写生的基本构图、绘画技法等，能创造性地完成静物色彩作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，选择一种绘画材料来完成作品，掌握其绘画方法，有较强的动手能力，重点了解色彩的关系及其规律。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过色彩静物画技艺的学习，让学生对静物色彩绘画的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理总结，自己所选择的画种绘画的方法和所遇到的问题，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握一种色彩绘画方式，在写生中进行学习造型、色彩知识。

【难点】色彩关系及其变化规律。

§3.1 色彩静物写生（选择一种材料水粉、油画、水彩等）	2课时
§3.1.1 观察与表现	2课时
§3.1.2 构图与处理方法	2课时
§3.1.3 色彩写生的方法步骤	2课时
§3.1.4 色彩关系及其变化规律	2课时
§3.1.5 色彩的空间透视	2课时

第四章 色彩归纳表现

【教学目标】

1、知识目标：本章节要求学生将对纷乱无章的物像色彩进行秩序化、条理化的处理，对自然色彩进行概况、提炼、升华。支撑课程目标1。

2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解各种归纳写生的方法，找到合适的表现方式，为以后的创作学习有新的思路和方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过静物绘画色彩归纳表现的学习，让学生对静物色彩绘画的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理色彩归纳如何在创作中的应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握色彩归纳的方法，了解色彩归纳的主观性。

【难点】各种色彩归纳的方法的实践。

§4.1. 写实性归纳写生	3学时
---------------	-----

§4.2平面性归纳写生（客观和主观）	3学时
§4.3意象性归纳写生	3学时
§4.4.解构性归纳写生	3学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法和制作实践为主，结合PPT展示、视频播放、实践指导、作品评讲、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过作品训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地了解色彩绘画中相关材料和技法的基本概念、制作方法和创新，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习创作和课后实践创作。该课程的内容需要学生在课前做好色彩理论研究，物品的准备，创作图稿所以需要预习，课后总结制作出现的问题，绘画中出现的问题，讨论、跟教师沟通，找出问题。因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的制作方法要点，都要在课程中学习实现，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂绘画作业，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，课程中学习的方法，举一反三，做出有特色的作品，对静物色彩绘画技艺做出自己的总结。。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概览在与具体的绘画结合方面，在绘画种得到技能和审美思想的提升。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体的绘制方法，自己去总结，然后进一步去创作研究这些绘画方法，近距离的去感受生活种的美和爱国情怀，学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、形成严肃的艺术创作态度、严格的艺术作风。	分组协作+PPT汇报

课程目标 4	做好总结，对于传统绘画技艺和现代绘画技艺有着自己的总结和创新	小论文、分组协作+PPT 汇报
--------	--------------------------------	-----------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括平时作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）等，期末考试为制作技能考试，有作品的。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	30%	40	20%	40	20%		
课程目标 2	70	70%	60	20%	60	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《色彩基础》，高等教育出版社， 2015.09

2、参考书目：

- (1) 原田铃仁，每天懂一点色彩心理学，湖南文艺出版社
- (2) 中央美术学院，色彩人民美术出版社，2007 年.
- (3) 于国瑞，色彩构成，清华大学出版社，2012 年.
- (4) 杨建飞，500 年大师经典色彩中国书店，2015 年.
- (5) 苏海江，精微素描教程，人民美术出版社

3、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。	较为熟练掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。	掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。	初步掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。	未能掌握色彩的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的色彩知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物能很好的绘画出来，画面很完整。画面效果很好	具备较好的运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物能较好的绘画出来，画面比较完整，画面效果较好	具备一定的运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物能绘画出来，画面能绘画完整，画面效果一般	具备初步的运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物基本能绘画出来，画面不够完整	未具备运用色彩的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对写生静物不能全部绘画出来，画面不完整，没有画面效果
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：岳进

审核人：艺术学院教学委员会

《铜版画技法》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：铜版画技法，英文名称：Drypoint skill

课程编码：0601ZY254

学分：6

总学时：96 **理论学时：**96

适用专业：美术学类本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：绘画基础、素描（石膏像）、版画基础、插画基础、黑白木刻、色彩

开课单位：艺术学院

课程负责人：涂光璨

课程组成员：涂光璨、岳进

二、课程简介

铜版画技法是美术学专业版画方向的专业必修课，是研究金属版制作及凹印其有关规律的一门版画的分支学科。该课程由铜版画发展史和铜版画制作技法两部分内容组成，两者的任务都是研究铜版画的艺术的发展、艺术语言及其艺术特征。

其内容包括：铜版画的历史起源；铜版画的发展脉络；当代铜版画的艺术面貌；铜版画与藏书票；铜版画的制作材料与工具；铜版画绘稿技法；铜版画物理制版技法；铜版画化学制版技法；铜版画印制技法；铜版画的装裱及展示。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

铜版画是版画依版材物质属性分类的版种之一，印制原理上属凹版。铜版画的英文为 Intaglio，意为凹痕、凹雕，这样的称谓表达了初期铜版画作品以雕刻技法为主的表现特征。铜版画是利用工具或腐蚀等方法制版，在金属版(主要是铜板和锌板)上制造出凹陷的线条和肌理，并施墨转印到纸面或其他媒材上的一门版画艺术。铜版画制作非常繁杂，而且每道工序对画面最终效果都有影响，紧密相连，丝毫疏忽不得，从备板、刷防磨剂、刻图腐蚀时间掌握，特殊技法的运用，机器印制等等都需画家亲自操控，一道程序出现问题都会影响画面效果。所以优秀的铜版画被认为是版画中的“精品”。制作方法有飞尘法、软蜡法、干刻法、腐蚀法等，以腐蚀法较为普遍。

本课程要求学生理解铜版画、凹版的基本概念、基本制作步骤，掌握凹版的基本表现方法，理解铜版画语言和版画之间的联系，了解本学科和其它版画分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解铜版画及凹印的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的凹版画基础知识体系。

课程目标 2：了解铜版画的独特的审美语言，以及在美术史中的地位与发展。能够运用铜版画及凹印的基本概念、原理和制作方法、技法语言，制作较为简单的小型铜版画作品；通过与之之前学过的凸版的比较，结合凹版的思维和训练方法，使学生建立对版性更为深入的认识，从而使版画的概念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：将中国优秀传统文化作为表现的对象，融入铜版画的制作，培养学生对中国传统文化的情感，增强文化自觉与自信；通过与对国内外铜版画大师作品以及创作历程的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀版画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握铜版画的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代艺术语境去思考铜版画的创作方向，深入把握铜版画及其相关知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解铜版画与凸版、平版；漏板以及中国画、油画等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，具有对版画及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解版画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结	课程目标 3

	合版画教学提升学生的科学素养,帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观,培养学生的人文情怀与艺术理想。	
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能,积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究,并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	L	L	M	M	M	M	L
课程目标 3	L	M	M	M	H		H	M	
课程目标 4		M	H					L	L

注:表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《铜版画技法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
第一章	绪论 早期的铜版画	4	8
第二章	铜版画的发展	7	10
第三章	中国铜版画的发展进程	3	3
第四章	铜版画与藏书票	6	6
第五章	铜版画稿的绘制	12	12
第六章	铜版画制作的材料、设备与工具	8	8
第七章	铜版画的制版	20	20
第八章	铜版画的印刷	8	8
第九章	彩色铜版画技法	12	12
合计		80	88

第一章 绪论 早期的铜版画

【教学目标】

- 1、知识目标：了解铜版画的早期发展的梗概，了解早期铜版画起源与发展的文化与历史背景；了解铜版画与印刷术、以及欧洲早期手工业的关系。复习并掌握铜版画的发展脉络；学习并理解铜版画出现的必然性与偶然性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用版画知识说明铜版画与木版画的区别与联系；能在铜版画的发展脉络下去思考中西方文化与版画发展的关联。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过讲述欧洲早期铜版画工匠在继承中创新的案例培养精益求精，敢于探索的科学态度；通过对铜版画发展的溯源，发现铜版画起源与中国的造纸与印刷术以及丝绸之路的关联性，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】铜版画从诞生之初就是工匠精神与探索精神的结合。

【难点】理解铜版画的基本概念、基本原理及早期的发展脉络。

§1.0 绪论铜版画的特征与基本原理	0.5学时
§1.1早期的铜版画	
从版画的物质形态的角度分析	0.5学时
§1.2第一节铜版印刷术的产生	
滚筒印记与金银手工艺制造	
纸与油质颜料的发明	1学时
§1.3 第二节初期的铜版画	
代表画家：1446年的匠师、E•S、阿姆斯特丹的巨匠、马丁•施恩告尔等。	1学时
§1.4第三节 15世纪的意大利铜版画	
代表画家：菲尼贵拉、贝尔蒂尼•巴乔、波拉约奥洛、曼特尼亚等。	1学时

第二章铜版画的发展

【教学目标】

- 1、知识目标：了解16世纪以来欧洲的铜版画艺术发展和兴盛的历史演变；了解以丢勒、伦勃朗、戈雅、惠斯勒、毕加索等为代表的艺术大师们的艺术特点，以及他们在铜版画以及美术史上的重要成就；理解即使是在印刷技术急速发展的今天，铜版画这种极具原始手段的艺术表现形式依然绚丽夺目的背后的原因。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能站在版画史或美术史的高度去审视铜版画的发展脉络，对铜版画大师以及作品能有自己的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习欧洲历代铜版画大师的执着的艺术追求，不断对前人的推陈出新的历史，学习经典作品与崇高的作品，利用移情效应激发学生的学习艺术欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负；通过查阅资料，整理完善书本以外的铜版画大师的艺术故事，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握铜版画艺术的发展兴盛的历史。

【难点】每一个时期的代表性铜版画大师为铜版画发展所做出的贡献以及作品所体现出的人文精神与时代气质。

§2.1第一节 丢勒与文艺复兴盛期的铜版画

代表画家：丢勒、勃鲁盖尔、帕尔米贾尼诺、莱芒第、莱丁、高尔久斯等。 1学时

§2.2第二节 17世纪的蚀刻铜版画

代表画家：伦勃朗、卡洛、鲁本斯、凡·代克、贝郎日、波赛、塞贺尔斯、卡斯蒂利奥尼等。 1学时

§2.3第三节 美柔汀技法的开发

代表画家：赛根、鲁伯特、维兰特、勃鲁特林、伯隆 1学时

§2.4第四节 18世纪的铜版画

代表画家：戈雅、毕拉内吉、荷加斯、布莱克、提挨波罗等。 1学时

§2.5第五节 19世纪的铜版画

代表画家：米勒、毕沙罗、马奈、西斯莱、德加、雷诺阿、卡萨特、惠斯勒、佐恩、克林格尔等。 1学时

§2.6第六节 毕加索与20世纪欧美的铜版画

代表画家：毕加索、马蒂斯、蒙克、柯罗惠支、恩索、贝克曼、卢奥、克利、勃朗群、维荣、莫兰迪、米罗、海特等。 1学时

§2.7 第七节 当代国际版画的发展

代表画家：劳申柏格、约翰斯、韦塞尔曼、霍克尼、吉姆·戴恩、罗森奎斯特、弗洛伊德等。 1学时

第三章 中国铜版画的发展进程

【教学目标】

1、知识目标：了解铜版画作为“舶来品”传入中国的背景与代表作品；了解中国早期铜版画的特征与作用及其发展脉络。支撑课程目标1。

2、能力目标：能掌握中国当代铜版画的艺术表现特征，理解中国当代铜版画如何汲取和借鉴西方版画的技术与观念。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对比中西方铜版画的发展脉络，认清中国当代铜版画的发展方向是在作品中承载时代精神与人文情怀，引导学生关注社会的变革，国家的发展气象，激发的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，做表现时代的作品。支撑课程目标3。

4、综合目标：通过查阅资料，整理完善书本以外的中国当代铜版画大师的作品赏析，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握中国早期铜版画的特征与作用，掌握中国当代铜版画的艺术表现特征。

【难点】理解中国当代铜版画如何汲取和借鉴西方版画的技术与观念。

§3.1第一节铜版印刷术的传入 1学时

1713年中国才产生第一幅铜版画，由意大利画家马国贤(Matteo Ripa,1682—1745)利用铜版画复制的木刻《御制避暑山庄三十六景诗图》；乾隆时期在宫廷供职的西洋传教士兼画家郎世宁（意大利）、王致诚（法国）、艾启蒙（波希米亚）、安德义（意大利）四名西洋画家合作，绘制了《平定准噶尔回部战图》，亦称《紫光阁武功图》；1783年刻印的《圆明园二十幅西洋建筑图》《乾隆平定台湾战图》；20世纪30年代初，鲁迅先生倡导新兴木刻运动

§3.2第二节创作铜版画的开端

代表画家：陈晓南、洪世清、伍必端、张奠宇、赵宗藻、曹剑锋等 1学时

§3.3第三节中国当代铜版画

20世纪80年代被学者称之为中国版画的转型期，铜版画较之繁荣的木版画则缓慢的多，但经过艺术家和版画教育家的不懈的耕耘，也逐渐显现其厚积薄发的态势。 1学时

第四章 铜版画与藏书票

【教学目标】

1、知识目标：认识藏书票及其相关的书籍文化；了解藏书票的历史以及当代的发展现状；能够鉴赏藏书票；能够理解藏书票与版画以及铜版画的关系。支撑课程目标1。

通过本课程的教学，使学生了解藏书票制作工艺基本知识和基本理论，理解各类藏书票制作的流程，掌握一整套藏书票工艺制作程序及基本技能，

2、能力目标：掌握一整套铜版画藏书票工艺制作程序及基本技能，能够用铜版画的基本制作方法绘制藏书票作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过藏书票的学习与制作，着重培养学生爱读书、爱绘画，关注文化、表现文化的艺术习惯；在藏书票的制作过程中培养工匠精神与文学修养，塑造人文品质；通过研究新工艺与应用新型材料的能力，培养创造性思维与创造力，培养学生具有良好的团队协作意识及沟通能力。支撑课程目标3。

【重点】掌握藏书票与书籍文化的渊源关系；掌握铜版画藏书票的制做方法。

【难点】藏书票创作的立意创新和动手能力的培养。。

§4.1 第一节藏书票的历史

藏书票与书籍文化；西方藏书票的发展；中国藏书票的发展；当代藏书票的发展与演变 2学时

§4.2 第二节铜版画藏书票的制作流程 2学时

§4.3 第三节铜版画藏书票设计级运用 4学时

第五章 铜版画稿的绘制

【教学目标】

1、知识目标：理解铜版画绘制的流程；了解铜版画绘制的主要手法；理解绘制小稿的意义；掌握画小稿的基本思路与步骤；掌握小稿的材料工具及绘制技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握一整套铜版画稿的绘制步骤与技法，能够用铜版画稿的绘制方法绘制铜版画的画稿。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。

【重点】理解绘制画稿方法以及对铜版画创作的意义。

【难点】对现实对象的归纳与提炼，形式感与造型的结合。

§5.1第一节观察与感受 1学时

§5.2第二节构思与构图 1学时

§5.3第三节画稿的技法表现 2学时

单色素描法；水墨法；钢笔淡彩法；点绘法；装饰技法

§5.4第四节小稿的绘制与调整 2学时

§5.5第五节正式稿的绘制与完善 6学时

第六章 铜版画制作的材料、设备与工具

【教学目标】

1、知识目标：熟悉各种制作材料、设备与工具的安全使用规则；熟悉版画工作室的规章制度；掌握各种铜版画基本材料的处理方法方法；掌握铜版画各种液体材料的用量与用法；掌握铜版画各种设备的调试与使用方法；掌握铜版画各种工具的正确使用方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能对铜版画制作中的各种材料、设备与工具做正确解释与使用。支撑课程目标2。

【重点】熟练掌握各种制作材料、设备与工具的安全使用规则与安全使用方法。

【难点】对材料的进行各种精细处理，对液体材料的配比配方，设备的参数与注意事项，工具的正确合理使用的方法。

§6.1 第一节版材

1. 铜版画版材种类

①铜板②锌板③铁板、铝板、塑料板及PS版

2. 板的准备

①板的裁剪②板的清洁③板面的划痕处理④板的保护

2学时

§6.2 第二节工具

1. 制版工具

①雕版刀（Burin）②刻针（Needles）③刮刀(Scraper) ③刮刀(Scraper) ⑤滚点刀(Roulette) ⑥摇点刀（Rocker）⑦车刀

2. 印刷工具

① 墨刀②刮墨胶板③油滚③油滚

2学时

§6.3 第三节材料

1. 制版材料

①防腐液②腐蚀液③松香粉④红粉

2. 印刷材料

①油墨②调墨油③颜料④滑石粉⑤纱布⑥棉签⑦铜版画纸⑧版画材料中的有害物质

2学时

§6.4 第四节设备

1. 设备

①铜版印刷机②裁版机③涂布烘干机④电解蚀刻机④电解蚀刻机⑥晒版机

2. 辅助设备：

①加热台②砂轮机③台钻④毛毡⑤遮光板

2学时

第七章 铜版画的制版

【教学目标】

1、知识目标：掌握铜版画制版的基本步骤和基本方法；掌握铜版画各种技法的概念；了解铜版画制版技法的原理；掌握各种直接制版技法；掌握各种间接制版技法；熟练掌握安全使用各种技法的方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用铜版画制版的基本步骤和基本方法将画稿绘制。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过与对各种技法的学习与案例分析，培养学生科学严谨的学习工作习惯、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种制版技法，重点掌握间接制版技法。

【难点】将掌握的制版技法转化到艺术作品之中，与艺术作品完美结合。

§7.1第一节 铜版画的基本原理 0.5学时

§7.2第二节直接技法

1. 雕版技法（Engraving）

2. 干刻技法（drypoint）

3. 美柔汀技法（Mezzotint）

①摇点刀美柔汀技法②划线美柔汀技法③飞尘美柔汀④制版⑤套色美柔汀 3.5学时

§7.3第三节间接技法

1. 蚀刻技法(etching)

2. 飞尘技法（aquatint）①松香粉飞尘法②自喷漆飞尘法③喷笔飞尘法3. 糖水技法（Leftground）

3. 糖水技法（Leftground）①糖水+肥皂水+墨汁②桃胶水+墨汁③蜂蜜水+墨汁④普通胶水+墨汁⑤水粉颜料（或水彩颜料）

4. 软蜡技法（Soft—ground）

5. 水墨技法①石版用汽水墨效果②复印墨粉的效果：

6. 漂油技法 8学时

§7.4第四节感光制版技法

1. 版的处理2. 感光材料的种类①感光胶②感光膜③预涂感光版3. 菲林片的制作

4. 感光与腐蚀

§7.5 第五节特殊技法

1. 铜版画的综合版技法（Collagraph）版基的种类：

①卡纸：②胶合板：③金属板：④塑料版：

2. 其他特殊技法与效果

①宣纸托印法

② 雕技法（拱花技法）

③ 型版组合法

④直接腐蚀法：

⑤沥青粉的效果：

⑥转印效果：

⑦砂纸的效果:

⑧防腐液流淌的效果:

⑨刮刀的效果:

⑩色彩渐变效果: ①①盐、糖的效果: ①②干、湿防腐液结合效果: ①③湿防腐液的效果: ①④塑型膏的效果①④塑型膏的效果①⑤锡纸的效果: ①⑤锡纸的效果: ①⑥蜡笔的效果: ①⑦防腐液加胶水技法: ①⑧固锡法

8学时

第八章 铜版画的印刷

【教学目标】

1、知识目标: 掌握铜版画印制的基本步骤和基本方法; 掌握铜版画各种印制技法的概念; 了解铜版画印制技法的原理; 熟练掌握安全使用各种设备机器的方法。支撑课程目标1。

2、能力目标: 能应用掌握的铜版画印制方法将铜版画作品按照国际版画印刷标准印制出来。支撑课程目标2。

【重点】理解基本印制流程与技法, 掌握纸与墨的调制, 铜版画机器的检查与使用。

【难点】熟练的合理运用各种印制技巧, 控制印制的精确程度与画面整洁程度。

§8.1第一节印前准备

1.版边整理

2.版画纸准备

3. 油墨调制

4. 调试设备

5. 其他材料的准备: 1学时

§8.2第二节 上墨与擦版

1. 上墨方法

2. 擦版方法 1学时

§8.3第三节印刷

1. 作品打样

2. 正式印刷 5学时

§8.4第四节作品的干燥与保存

1. 干纸机的干燥

2. 托裱干燥

3. 晾画架干燥

④ 铜版画的保存①可以按作品的大小做一个纸袋, 把作品整齐的放入; ②用塑料布包裹也可以;

③用胶合板裁成作品的大小尺寸，把作品夹在中间；④齐的摆放在底图柜里；⑤量作品可以放在大的画夹里。

1学时

第九章 彩色铜版画技法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握彩色铜版画技法的基本原理和基本方法；掌握彩色铜版画各种印制技法；掌握套色的对版方法；熟练掌握安全使用机器的方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用彩色铜版画技法的制作一张彩色铜版画作品。支撑课程目标2。

【重点】运用彩色铜版画技法技法制作有色彩表现力的版画作品。

【难点】熟练并准确的使用彩色铜版画的对版技法。

§9.1 第一节多版套色技法	3学时
§9.2 第二节一版多色技法	
1.手工局部上墨法	
2.油滚上墨法	3学时
§9.3 第三节一版多套技法	
1.印前准备：	
2.印黄色版：	
3.印红色版：	
4.印蓝色版：	3学时
§9.4 第四节海特技法	2学时
§9.5第五节套色对版的方法	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与二年级学习的黑白木刻课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，尤其是制作部分知识点及方法更为繁复，难度可以算是黑白木刻的升级版，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再

配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；化学材料部分配方与配比也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到铜版画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如铜版画制作中的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；从历代大师经典作品的赏析中学习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习艺术的欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	分组协作+PPT汇报、创作说明、练习草图、最终作品
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解	创作说明、分组协作+PPT汇报、最终作品

	决问题的能力。	
--	---------	--

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王华祥著，《版画技法（上）：传统版画、木版画技法》，北京大学出版社，2020 年
- (2) 王华祥著，《版画技法（中）：铜版画、石版画技法》，北京大学出版社，2020 年
- (3) 王华祥著，《版画技法（下）：丝网版画、综合媒介版画、数码版画技法》，北京大学出版社，2020 年

2、参考书目：

- (1) 范敏著，《铜版画教程》，河北美术出版社，2006 年
- (2) 李仲著，《铜版画——现代版画艺术教程》，西南师范大学出版社，2006 年
- (3) 张奠宇著，《西方版画史》，中国美术学院出版社，2000 年
- (4) 杜松儒著，《世界版画史》，人民美术出版社，2004 年

- (5) 杜大恺著,《版画(绘画基础系列教材)》,清华大学出版社,2005年
- (6) 易阳著,《铜版画简明教程》,华中师范大学出版社,2006年
- (7) 马丁·霍普金森著,马幸译,《藏书票的故事》,北京时代华文书局,2014年
- (8) 沈泓著,《纸上宝石:藏书票的收藏鉴赏》,上海科技教育出版社,2005年
- (9) 子安著,《藏书票札记》,生活·读书·新知三联书店,2017年

3、网上资源:

(1) <https://v.qq.com/x/page/b0814xmzfij.html> 清华大学美术学院铜版画技法慕课

(2) https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzU2MDA1NTA1MA==#wechat_redirect 中国美术学院绘画艺术学院版画系版画技法慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果用PPT在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握铜版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	较为熟练掌握铜版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	掌握铜版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	初步掌握铜版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	未能掌握铜版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用铜版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备很好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用铜版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备较好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用铜版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备一定的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用铜版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备初步的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用铜版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，未具备版画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：涂光璨

审核人：艺术学院教学委员会

《素描人体》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：素描人体英文名称：Sketch(the body of human)

课程编码：0601ZY127

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时：**64

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：素描半身带手

开课单位：艺术学院

课程负责人：涂光璨 **课程组成员：**涂光璨 岳进

二、课程简介

素描人体是美术学专业的专业选修课，是研究人物绘画的一门进阶学科。从绘画诞生以来，人自身就一直是绘画永恒的主题，虽然该门课程是专业选修课程，但在以后准备从事以人物为主的绘画创作工作中，该门课程尤其重要。该课程由人体结构分析和人体绘画表达两大部分内容组成，两者的任务都是研究人体各部分的组合关系、运动的规律以求能够生动传神的描绘人体，为之后的艺术创作打下基础，最后在描绘人物的过程中探索绘画的内核。

其内容包括：人体全身体块比例、人体全身骨骼分析、人体全身肌肉分析、解剖学素描练习、姿态素描练习、运动中形体练习、全因素人体素描练习、人体绘画创作等。

本课程培养学生观察和描绘的科学思维方法，以及对人体结构在绘画层面上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、艺术创作和绘画相关行业工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

素描人体这门课程的培养目标有三个层面，首先是培养学生能够从解剖学的角度去分析观察人体，了解人体各个部分的骨骼肌肉结构，人体各个部分的几何形状组成关系，然后能够准确、生动的描绘出在各种角度空间中的人体姿态，在达到这一基础目的后再从整体画面的角度出发，从整体画面的构图安排，人物造型的个性化选择，绘画整体的表现手法与传达的气质情感上做出要求，最后应该要求学生能够将课堂练习的成果带入美术史的脉络中，结合绘画在当下的实际状况来探索自己的个人风格。

2、具体目标

课程目标 1：熟练掌握解剖学人体的概念，构建完备的人体结构知识体系。

课程目标 2：熟练运用人体解剖学概念，去观察分析现实中的人物；建立分析人体的思路和方法，培养学生科学观察人体、分析人物、准确描绘人物的能力；了解人体绘画在现代艺术行业中的应用。

课程目标 3：通过从解剖学到绘画的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过绘画史上著名画家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的创作态度；通过介绍我国近现代在人物绘画上取得的成就，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：通过对美术史脉络的介入，在学习经典和自我练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。思考当今绘画在美术史发展的脉络中应该如何进化，结合自身的能力找到解决方向。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。	课程目标 3
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 4
8.沟通合作	8.2 具有交流和表达能力、信息获取与处理能力，能倾听他人	课程目标 5

	意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	
--	---	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

七、课程内容和学时安排

《素描人体》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	授课学时 (实操)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	人体的骨骼与肌肉	6	6	12
第二章	人体的体块组合关系	6	6	12
第三章	人体全因素素描	6	6	12
第四章	人体素描创作	6	6	12
合计		24	24	48

第一章 人体的骨骼与肌肉

【教学目标】

- 1、知识目标：了解人体全身的骨骼结构、肌肉结构；研究如手、脚等具体部位的组合关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够具体准确的描绘人体中较复杂的部位，并能够串联起来形成完整的人体。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对解剖学的了解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生

正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】人体全身各个部位具体的骨骼肌肉形状

【难点】手、脚等较复杂部位的理解

§1.0 头部骨骼结构	1学时
§1.1 头部肌肉结构	1学时
§1.2 躯干的骨骼结构	1学时
§1.3 躯干的肌肉结构	1学时
§1.4 四肢的骨骼结构	1学时
§1.5 四肢的肌肉结构	1学时
§1.6 手部及小臂深入研究	1学时
§1.7 足部及小腿深入研究	1学时
§1.8 解剖素描全身串联	4学时

第二章 人体的体块组合关系

【教学目标】

1、知识目标：用几何体块去概括之前了解的具体结构关系，化复杂为简单，并了解这些体块的组合关系，从而了解人体的运动规律，已及在不同角度下的运动姿态。支撑课程目标1。

2、能力目标：能够准确的描绘不同角度下空间中人体的运动姿态，把握人体体块的组合关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对解剖学的了解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，深入钻研的“匠人”精神。提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】人体全身的体块组合关系、空间中的运动状态

【难点】把握在立体空间中带有透视的运动中的人体关系

§2.0 概括归纳复杂部位的简单几何形状	2学时
§2.1 分析理解各个几何形状的组合关系和活动范围	2学时
§2.2 不同角度下人体几何形状的关系描绘	4学时
§2.3 运动中人体体块关系的描绘	4学时

第三章 人体全因素素描

【教学目标】

1、知识目标：实际运用前面所学的理论知识，进行全因素素描训练，要求得到完整准确的画面。支撑课程目标1。

2、能力目标：在学习过前两章节的理论知识后，要能够融汇贯通。以现实人物为写生对象，把概念化的知识转化为实际的绘画能力，准确生动的呈现观察到的现实人物。并锻炼学生深入塑造的能力，要求得到完整的有可读性的画面。支撑课程目标2。

3、价值目标：在长期作业的训练过程中，以完整精彩为要求，锻炼学生的绘画能力的同时，使他们了解在绘画过程中苦苦求索坚持到最后终有收获的感受。能够从绘画这门学科中举一反三，获得一种观察分析思考的思维模式，让学生反思总结在写生过程中遇到的问题，提高学生的审美能力，培养学生的反思怀疑精神。支撑课程目标3、4、5。

【重点】对整体画面的控制，对客观对象的把握，对表达方法的选择

【难点】生动准确的把握客观对象，选择适合客观对象的表达方式，获得完整精彩的画面

§3.0 人体素描构图安排	2学时
§3.1 人体素描造型安排	2学时
§3.2 人体素描具体塑造	4学时
§3.3 人体素描氛围营造	4学时

第四章 人体素描创作

【教学目标】

1、知识目标：了解美术史上人体素描的发展过程，了解当今人体素描作品现状。支撑课程目标3、4。

2、能力目标：在了解素描绘画脉络后，能够有自主探索的能力和依据，来寻找适合自己表达的绘画风格。支撑课程目标3、4、5。

3、价值目标：对美术史的经典作品赏析、解读、模仿，展开讨论，培养学生的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。掌握文献检索及运用现代信息技术优化美术课堂教学的技能，具有一定的资源获取与整合能力、能够指导学生进行有效学习。培养自主探索研究的能力具有研究意识和研究能力，能够在中学美术教学领域开展教学研究，以研究促进自我发展；具有一定的国际视野，具有终身学习的自觉意识，善于学习与借鉴，善于总结与反思，具有持续提高教育教学质量的能力；具有团队协作能力和交流能力。支撑课程目标 3、4、5。

【重点】了解素描发展的脉络，思考当下表达的方向

【难点】培养自主研究探索的能力，寻找适合自己的表达方式

§4.0 美术史素描作品脉络梳理	4学时
§4.1 实验不同方式进行人体创作	4学时
§4.2 实验适合自身性格的表达方式	4学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、完成讲授内容，课堂中有一部分的实操训练时间，应该因材施教，根据每个学生的画面情况具体讲解所遇到的问题及解决办法。引导学生探索适合自己的表达方式。课后，通过自习内容训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与绘画相关的理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的人体结构部分相对复杂难记忆，因此需要学生根据要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的重点在于不能概念化所学的结构知识，要避免千人一面，模式化的绘画方式，因此在课堂实操中，学生明确老师的要求，实际的做到理论知识指导观察，观察结果指导画面的过程，才能创作出好的作品。

3、要注意对美术史的学习，充分了解该类型绘画的发展过程，才能够培养学生自主探索的能力，才能够达到课程更高的目标要求——寻找适合自己的表达方式。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	人体全身的骨骼肌肉结构	课堂作业
课程目标 2	全因素人体写生	课堂作业
课程目标 3	对素描人体发展脉络的了解	小论文
课程目标 4	素描人体创作	作品创作
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为半

身带手素描人物创作一幅。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%		20%		20%		20%
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	40%		20%		10%
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4				10%			50	60%		30%
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：丹尼尔·M·曼德尔洛维兹著，素描指南(第 6 版)，上海人民美术出版社，2005-1

2、参考书目：

- (1) 西蒙伯尔特，戴维斯 著，徐焰，张燕文 译艺用人体解剖 浙江摄影出版社,2004-04-01
- (2) 乔治·伯里曼，伯里曼人体结构绘画教学，广西美术出版社，2002-2
- (3) 伯恩·霍加思，动态素描：人体结构，广西美术出版社，2000-6-1
- (4) 应金飞，素描的高度:西方名家作品精选，浙江人民美术出版社，2010-1
- (5) 应金飞//李雪芬，速写的高度:西方名家作品精选，浙江人民美术出版社，2009-12

3、网上资源：

<https://www.youku.com/局部> 陈丹青 优酷网

https://www.iqiyi.com/lib/m_214721614.html BBC 艺术的力量 爱奇艺

<https://www.bilibili.com/video/BV1fs411N7nE?from=search&seid=12777162900579682661>

Glenn Vilppu 大师超详细人体结构素描教程

<https://www.bilibili.com/video/BV12q4y157Sv?p=1> 素描基础教程-人体结构

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	较为熟练掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	初步掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	未能掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。
课程目标 2	具备很好的解剖学人体知识，能够解决实际写生中遇到的问题，且能够完成较好的全因素人体素描，还能够在人体创作中找到适合自己的表达方式。	具备较好的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到的大部分问题，且能够完成全因素人体素描，还能够在人体创作中摸索研究适合自己的表达方式。	具备一定的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到一些问题，且能够基本完成全因素人体素描，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。	具备初级的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到的少量问题，且能够基本完成全因素人体素描的造型部分，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。	未具备初级的解剖学人体知识不能够解决实际写生中遇到的问题，且不能够完成全因素人体素描的造型部分，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：涂光璨

审核人：艺术学院教学委员会

《雕塑专业素描（人体）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：雕塑专业素描（人体）

英文名称：The sculpture professional sketch body

课程编码：0601ZY202

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇

课程组成员：

二、课程简介

雕塑专业素描是美术学专业必修课，是研究雕塑的审美和塑造的基础课。该课程从研究国人的造型和审美开始，为雕塑专业学习打下基础。

内容：雕塑的发展脉络；雕塑与本土审美、绘画的关系；素描构图、起形、基本形推敲、深入塑造、整体完成。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与表现的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承夯实根基。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和素描表现技巧两个层面让学生掌握基础的知识和规律。让学生对中国传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握。

理解中国雕塑艺术的审美与当下的社会生活乃至哲学之间的联系，理解素描与雕塑之间的关系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国雕塑的审美、素描表现的方法与技巧；能够运用素描的基本表现方法、理解和联系到雕塑的内涵。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班进行汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握雕塑专业素描，为雕塑设计、雕塑创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，保持独立思考和判断，从学生的专业课程学习、教学与评价等不同角度，分析自己的美术教学，在自我反思的基础上进行适时的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《雕塑专业素描（人体）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	人体结构、素描准备	12	2
第二章	起大形概括基本形	12	2
第三章	深入塑造	12	2
第四章	整体统一	12	2
合计		48	8

第一章 人体结构、素描准备

【教学目标】

- 1、知识目标：了解雕塑的研究对象和方法；雕塑与素描的区别和联系；研究人体结构、解剖与人体的审美。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：了解雕塑专业素描的方式和种类，基本特点。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养雕塑的专业审美意识，融入中国人文精神；通过对中国美术史上著名雕塑家及作品的介绍，激发学生对本民族雕塑艺术的专业自豪感。支撑课程目标3。

【重点】理解雕塑与素描的关系。

【难点】将素描与雕塑的特点与审美联系起来。

§1.0 人体结构与解剖	4 学时
§1.1素描与雕塑	1 学时
§1.2素描的分类	0.5学时

§1.3 素描的材料	0.5 学时
§1.4 素描的表现	1 学时
§1.5 其他素描用品	0.5 学时
§1.6 专业素描要点	0.5 学时
§1.7 雕塑专业素描探讨	2 学时
§1.8 雕塑专业素描赏析	2 学时
§1.9 大师雕塑与草图 (自学)	

第二章 起大形概括基本形

【教学目标】

- 1、知识目标：了解素描的工具和材料，表现手法及造型步骤。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：可以素描造型，并能体现雕塑的审美与特点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过专业素描的学习，对雕塑造型加深理解；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】了解和雕塑相关联的素描方法。

【难点】关联专业性不降低审美与表达。

§ 2.1 素描的形式与种类	2 学时
§2.2 构图	2 学时
§2.3 起大形	2 学时
§2.4 形体比例关系	2 学时
§2.5 节奏与动态	1 学时
§2.6 形体结构关系	1 学时
§2.7 体积块面与轮廓线	1 学时
§2.8 结合习作进行小组讨论、分享和总结	1 学时

第三章 深入塑造

【教学目标】

- 1、知识目标：初步学习掌握深入塑造，把握造型的大动态大节奏大关系，在此基础上进一步明确人体精确的形体结构比例关系。支撑课程目标1、2、4。
- 2、能力目标：能初步掌握深入造型的方法与步骤，把握精确的形体比例与动态、重心，控制形

体与节奏。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，理解深入塑造的必要性。支撑课程目标3。

【重点】分析概括基本形的基础上，深入塑造。

【难点】细节与整体的平衡

§3.1 形体比例进一步精确	2 学时
§3.2 形体结构清楚到位	2 学时
§3.3 节奏动态准确合理	2 学时
§3.4 必要细节的充实	2 学时
§3.5 局部与整体的控制	2 学时
§3.6 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时
§3.7 人体解剖（自学）	
§3.8 形与体的分析（自学）	

第四章 整体统一

【教学目标】

1、知识目标：从整体出发，将细节塑造与整体有机统一，加强作品整体的形式感，审美倾向的确定性，某种精神或趣味指向的明确性。支撑课程目标1、3。

【重点】形与体的统一

【难点】审美，精神或趣味的明确

§4.1 形体的整体统一	4 学时
§4.2 审美倾向的确定	2 学时
§4.3 精神或趣味指向的明确	2 学时
§4.4 艺术与审美	1 学时
§4.5 艺术与精神	1 学时
§4.6 细节、局部与整体	1 学时
§4.7 分小组讨论、总结，并作分享	1 学时
§4.8 艺术与趣味（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合的方式完成授课内容；课后通过习作训练加强学生知识点的巩固和应用；适当布置与课程关联度适中的雕塑讨论，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对雕塑

产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	雕塑专业素描的方法与技巧、造型方式与表现技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解专业素描的内涵、表现方法和技巧；分析雕塑专业素描的造型和表现；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解素描对于雕塑的作用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍雕塑在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一张雕塑专业素描作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出雕塑塑造方法与技巧、造型能力。	无塑造方法与技巧、造型能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的表现方法完成素描作品；具备分析素描的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的表现方法完成素描作品；具备分析素描的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的表现方法完成素描作品；具备分析素描的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的表现方法完成素描作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的表现方法完成素描作品。
课程目标 3	清晰的表现出造型能力和方法步骤，能自主分析专业素描作品；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出造型能力和方法步骤，能自主分析专业素描作品；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出造型能力和方法步骤，能自主分析专业素描作品，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出造型能力和方法步骤，能自主分析专业素描作品，具备民族艺术自豪感。	无法表现出造型能力和方法步骤，不能自主分析专业素描作品。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒

	的团队协作和领导能力。	的团队协作能力。	团队协作。	无团队协作。	绝或破坏团队协作。
--	-------------	----------	-------	--------	-----------

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《泥塑(头像/胸像)》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：泥塑(头像/胸像)，英文名称：Clay (Head portrait/bust)

课程编码：0601ZY255

学 分：6

总 学 时：96 **理论学时：**96

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇

课程组成员：

二、课程简介

泥塑(头像/胸像)是美术学专业必修课，是研究雕塑的审美和塑造的基础课。该课程从研究国人的造型和审美开始，为雕塑专业学习打下基础。

内容：泥塑的发展脉络；中国泥塑与本土审美、绘画的关系；构图；工具及使用；泥与骨架的准备；上大泥；找大形；基本形；深入塑造；整体完成。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与表现的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承夯实根基。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和塑造技巧两个层面让学生掌握基础的泥塑方法和规律。让学生对传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握。

理解雕塑艺术的审美与当下的社会生活乃至哲学之间的联系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑的审美、塑造方法与技巧；能够运用泥塑的基本方法完成雕塑作品。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课

程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握泥塑(头像/胸像)写生、泥塑造型方法，为雕塑设计、雕塑创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，保持独立思考和判断，从学生的专业课程学习、教学与评价等不同角度，分析自己的美术教学，在自我反思的基础上进行适时的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
--------------	-----	-----	-----	-----

课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

泥塑(头像/胸像) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	上大泥及塑大形	24	2
第二章	概括基本型	24	12
第三章	深入塑造	24	10
第四章	整体统一	24	8
合计		96	32

第一章 上大泥及塑大形

【教学目标】

- 1、知识目标：了解泥性，泥塑骨架的制作，学习泥塑的手法及造型步骤；塑造大体的形体比例关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以泥塑来造型，并完成大体的泥塑形体。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过学习泥塑，理解中国美术史中的雕塑作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】泥塑头像、胸像，把握形体关系。

【难点】头颈胸的空间及结构关系

§1.0 头与胸解剖结构、塑造方法与审美等相关知识准备	4 学时
§1.1 扎骨架、材料、工具等相关准备	4 学时
§1.2 上大泥	2 学时
§1.3 塑造大致的形体	4 学时
§1.4 大致确定基本的形体动态	2 学时

§1.5 确定重心	2 学时
§1.6 比对与塑造大致的形体关系	2 学时
§1.7 作品赏析	4 学时
§1.8 形体比例关系（自学）	

第二章 概括基本型

【教学目标】

- 3、知识目标：初步学习掌握泥点法塑形，把握造型的大动态大节奏大关系，分阶段控制泥塑的体量，随时检查重心和形体比例关系；分析、概括、归纳基本的形与体。支撑课程目标1、2、4。
- 2、能力目标：能初步掌握泥塑造型的方法与步骤，把握大的形体比例与动态、重心，控制体量与节奏；分析概括基本形。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过习作及课外作品鉴赏，理解雕塑基本形的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】分析概括基本的形与体，把握动态、重心，形体比例，结构关系，节奏、体量。

【难点】分析、概括、归纳基本形

§2.1 泥塑的基本程序步骤	2 学时
§2.2 分析形体的比例位置关系	4 学时
§2.3 分析形体的结构穿插关系	4 学时
§2.4 概括归纳基本形	8 学时
§2.5 宁方勿圆，体块为先	1 学时
§2.6 逐层叠加，控制体量	1 学时
§2.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时
§2.8 体量控制上容易出现错误及矫正方法	1 学时
§2.9 概括基本型时容易出现错误及矫正方法	1 学时
§2.10 头像解剖（自学）	
§2.11 形与体的分析与概括（自学）	

第三章 深入塑造

【教学目标】

- 1、知识目标：深入塑造，研究形体的比例关系，结构关系，细节局部的塑造与整体的统一。支撑课程目标1、2、4。
- 4、能力目标：整体统一基础上的深入细节的塑造能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过习作及课外作品鉴赏，深入理解雕塑形体的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】深入分析形与体，把握准确的比例与结构关系。

【难点】分析形体的结合与构成关系。

§3.1 泥塑的基本程序步骤	3 学时
§3.2 深入分析与确定形体的比例位置关系	4 学时
§3.3深入分析与确定形体的结构穿插关系	4 学时
§3.4 深入塑造大形体里的小细节	4 学时
§3.5塑造细节时把握整体	3 学时
§3.6 精准塑造，控制体量	3 学时
§3.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	3 学时
§3.8头像解剖（自学）	
§3.9形与体的分析（自学）	

第四章 整体统一

【教学目标】

1、知识目标：从局部分析，细节塑造到整体统一，加强作品整体的形式感，审美倾向的确定性，某种精神或趣味指向的明确性。支撑课程目标1、3。

【重点】形体的统一

【难点】审美，精神或趣味的明确

§4.1形体的整体统一	6学时
§4.2 审美倾向的确定	4学时
§4.3 精神或趣味指向的明确	4学时
§4.4艺术与审美	2学时
§4.5 艺术与精神	2学时
§4.6 细节、局部与整体	2学时
§4.7艺术与趣味	2学时
§4.8 分小组讨论、总结，并作分享	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学

生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	雕塑方法与技巧、造型方式与塑造技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解雕塑的基本概念、塑造方法和技巧；分析雕塑的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解雕塑在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍雕塑在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和雕塑实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一雕塑头像-胸像作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源（

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出雕塑塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒

	的团队协作和领导能力。	的团队协作能力。	团队协作。		绝或破坏团队协作。
--	-------------	----------	-------	--	-----------

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《泥塑（80cm 小人体）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：泥塑（80cm 小人体），英文名称：Clay sculpture (80cm Human body)

课程编码：0601ZY256

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时：**64

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇 **课程组成员：**

二、课程简介

泥塑（80cm 小人体），是美术学专业必修课，是研究雕塑审美和塑造的基础课。该课程从研究国人的造型和审美开始，为雕塑专业学习打下基础。

内容：泥塑的发展脉络；中国泥塑与本土审美、绘画的关系；构图；工具及使用；泥与骨架的准备；上大泥；找大形；基本形；深入塑造；整体完成。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与表现的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承夯实根基。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和塑造技巧两个层面让学生掌握基础的泥塑方法和规律。让学生对中国传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握。

理解雕塑艺术的审美与当下的社会生活乃至哲学之间的联系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑的审美、塑造方法与技巧；能够运用泥塑的基本方法完成人体作品。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课

程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班进行汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握泥塑小人体写生、泥塑造型方法，为雕塑设计、创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，独立思考和判断，从学生的专业学习、美术课程、教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我反思的基础上进行不断的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
--------------	-----	-----	-----	-----

课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

泥塑（80cm 小人体）总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	上大泥及塑大形	16	4
第二章	概括基本型	16	6
第三章	深入塑造	16	6
第四章	整体统一	16	4
合计		64	20

第一章 上大泥及塑大形

【教学目标】

- 1、知识目标：了解泥性，泥塑骨架的制作，初步学习泥塑的手法及造型步骤；上大泥，塑造大体的形体比例关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以泥塑来造型，并完成大体的泥塑形体。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过学习泥塑，理解专业作品及其表现方式；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】泥塑小人体，把握形体关系。

【难点】头、颈、躯干及四肢的空间位置及结构关系。

§1.0 人体解剖结构、塑造方法与审美等相关知识准备	2 学时
§1.1 扎骨架、材料、工具等相关准备	2 学时
§1.2 上大泥	2 学时
§1.3 塑造大致的形体	2 学时
§1.4 大致确定基本的形体动态	2 学时

§1.5确定重心	2 学时
§1.6 比对与塑造大致的形体关系	2 学时
§1.7作品赏析	2 学时
§1.8 形体比例关系（自学）	

第二章 概括基本型

【教学目标】

5、知识目标：初步学习掌握泥点法塑形，把握造型的大动态大节奏大关系，分阶段控制泥塑的体量，随时检查重心和形体比例关系；分析、概括、归纳基本的形与体。支撑课程目标1、2、4。

2、能力目标：能初步掌握泥塑造型的方法与步骤，把握大的形体比例与动态、重心，控制体量与节奏；分析概括基本形。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，理解雕塑基本形的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】分析概括基本的形与体，把握动态、重心，形体比例，结构关系，节奏、体量。

【难点】分析、概括、归纳基本形

§2.1 泥塑的基本程序步骤	2 学时
§2.2 分析形体的比例位置关系	2 学时
§2.3分析形体的结构穿插关系	2 学时
§2.4 概括归纳基本形	4 学时
§2.5宁方勿圆，体块为先	1 学时
§2.6 逐层叠加，控制体量	1 学时
§2.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时
§2.8体量控制上容易出现的错误及矫正方法	1 学时
§2.9概括基本型时容易出现的错误及矫正方法	1 学时
§2.10 人体解剖（自学）	
§2.11形与体的分析与概括（自学）	

第三章 深入塑造

【教学目标】

1、知识目标：深入塑造，研究与确定形体的比例关系，结构关系，细节局部的塑造与整体的统一。支撑课程目标1、2、4。

6、能力目标：整体统一基础上的深入细节的塑造能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，深入理解雕塑造型的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】深入分析形与体，把握准确的比例与结构关系。

【难点】分析形体的结构关系

§3.1 泥塑的基本程序步骤	2 学时
§3.2 深入分析与明确形体的比例位置关系	2 学时
§3.3 深入分析与明确形体的结构穿插关系	3 学时
§3.4 深入塑造大形体里的小细节	3 学时
§3.5 塑造细节时把握整体	2 学时
§3.6 精准塑造，控制体量	2 学时
§3.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时
§3.8人体解剖，骨骼肌肉结构（自学）	
§3.9形与体的分析（自学）	

第四章 整体统一

【教学目标】

1、知识目标：从局部分析，细节塑造到整体统一，加强作品整体的形式感，审美倾向的确定性，某种精神或趣味指向的明确性。支撑课程目标1、3。

【重点】形体的统一

【难点】审美，精神或趣味的明确

§4.1形体的整体统一	2学时
§4.2 审美倾向的确定	2学时
§4.3 精神或趣味指向的明确	3学时
§4.4艺术与审美	3学时
§4.5 艺术与精神	2学时
§4.6 细节、局部与整体	2学时
§4.7分小组讨论、总结，并作分享	2学时
§4.8 艺术与趣味（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学

生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	雕塑方法与技巧、造型方式与塑造技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解雕塑的基本概念、塑造方法和技巧；分析雕塑的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解雕塑在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍雕塑在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和雕塑实践的过程中，总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件 80cm 小人体作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出雕塑塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒

	的团队协作和领导能力。	的团队协作能力。	团队协作。		绝或破坏团队协作。
--	-------------	----------	-------	--	-----------

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《泥塑（120cm 小人体）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：泥塑（120cm 小人体），英文名称：Clay sculpture (120cm Human body)

课程编码：0601ZY257

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时：**64

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇 **课程组成员：**

二、课程简介

泥塑（120cm 小人体），是美术学专业必修课，是研究雕塑审美和塑造的基础课。该课程从研究国人的造型和审美开始，为专业学习打下基础。

内容：中国泥塑的发展脉络；中国泥塑与本土审美、绘画的关系；构图；工具及使用；泥与骨架的准备；上大泥；找大形；基本形；深入塑造；整体完成。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与表现的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承夯实根基。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和塑造技巧两个层面让学生掌握基础的泥塑方法和规律。让学生对传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握。

理解雕塑艺术的审美与当下的社会生活乃至哲学之间的联系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑的审美、塑造方法与技巧；能够运用泥塑的基本方法完成人体作品。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班进行汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握泥塑小人体写生、泥塑造型方法，为雕塑设计、创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，独立思考和判断，从学生的专业学习、美术课程、教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我反思的基础上进行不断的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

泥塑（120cm 小人体）总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	上大泥及塑大形	16	4
第二章	概括基本型	16	6
第三章	深入塑造	16	6
第四章	整体统一	16	4
合计		64	20

第一章 上大泥及塑大形

【教学目标】

- 1、知识目标：了解泥性，泥塑骨架的制作，初步学习泥塑的手法及造型步骤；上大泥，塑造大体的形体比例关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以泥塑来造型，并完成大体的泥塑形体。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过学习泥塑，理解专业作品及其表现方式；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】泥塑小人体，把握形体关系。

【难点】头、颈、躯干及四肢的空间位置及结构关系

§1.0 人体解剖结构、塑造方法与审美等相关知识准备	2 学时
§1.1 扎骨架、材料、工具等相关准备	2 学时
§1.2 上大泥	2 学时

§1.3 塑造大致的形体	2 学时
§1.4大致确定基本的形体动态	2 学时
§1.5确定重心	2 学时
§1.6 比对与塑造大致的形体关系	2 学时
§1.7作品赏析	2 学时
§1.8 形体比例关系（自学）	

第二章 概括基本型

【教学目标】

- 7、知识目标：初步学习掌握泥点法塑形，把握造型的大动态大节奏大关系，分阶段控制泥塑的体量，随时检查重心和形体比例关系；分析、概括、归纳基本的形与体。支撑课程目标1、2、4。
- 2、能力目标：能初步掌握泥塑造型的方法与步骤，把握大的形体比例与动态、重心，控制体量与节奏；分析概括基本形。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，理解雕塑基本形的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】分析概括基本的形与体，把握动态、重心，形体比例，结构关系，节奏、体量。

【难点】分析、概括、归纳基本形

§2.1 泥塑的基本程序步骤	1 学时
§2.2 分析形体的比例位置关系	2 学时
§2.3分析形体的结构穿插关系	2 学时
§2.4 概括归纳基本形	4 学时
§2.5宁方勿圆，体块为先	2 学时
§2.6 逐层叠加，控制体量	1 学时
§2.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时
§2.8体量控制上容易出现的错误及矫正方法	1 学时
§2.9概括基本型时容易出现的错误及矫正方法	1 学时
§2.10 人体解剖（自学）	
§2.11形与体的分析与概括（自学）	

第三章 深入塑造

【教学目标】

- 1、知识目标：深入塑造，研究形体的比例关系，结构关系，细节局部的塑造与整体的统一。支撑课程目标1、2、4。

8、能力目标：整体统一基础上深入细节的塑造能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过习作以及课外作品鉴赏，深入理解雕塑形体的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】深入分析形与体，把握准确的比例与结构关系。

【难点】分析、结构关系

§3.1 泥塑的基本程序步骤	1 学时
§3.2 深入分析形体的比例位置关系	3 学时
§3.3深入分析形体的结构穿插关系	3 学时
§3.4 深入塑造大形体里的小细节	3 学时
§3.5塑造细节时把握整体	3 学时
§3.6 精准塑造，控制体量	1 学时
§3.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时
§3.8人体解剖，骨骼肌肉结构（自学）	
§3.9形与体的分析（自学）	

第四章 整体统一

【教学目标】

1、知识目标：从局部分析，细节塑造到整体统一，加强作品整体的形式感，审美倾向的确定性，某种精神或趣味指向的明确性。支撑课程目标1、3。

【重点】形体的统一

【难点】审美，精神或趣味的明确

§4.1形体的整体统一	2 学时
§4.2 审美倾向的确定	3 学时
§4.3 精神或趣味指向的明确	3 学时
§4.4艺术与审美	2 学时
§4.5 艺术与精神	2 学时
§4.6 细节、局部与整体	2 学时
§4.7分小组讨论、总结，并作分享	2 学时
§4.8 艺术与趣味（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关

联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	雕塑方法与技巧、造型方式与塑造技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解雕塑的基本概念、塑造方法和技巧；分析雕塑的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解雕塑在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍雕塑在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和雕塑实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件 120cm 小人体雕塑作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼

分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出雕塑塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒

	的团队协作和领导能力。	的团队协作能力。	团队协作。		绝或破坏团队协作。
--	-------------	----------	-------	--	-----------

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《雕塑创作手绘》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：雕塑创作手绘 Hand-painted sculpture creation

课程编码：0601ZY258

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时** 64

适用专业：美术学 本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇 **课程组成员：**无

二、课程简介

雕塑创作手绘是美术学雕塑专业方向的专业必修课，指用各种绘画性的办法，画出有一定创意的雕塑造型，以实现作者对现实社会生活某种主张、感情、审美或想象的一种自由表现或表达。该课程由雕塑的审美框架和绘画性的表现技法两部分内容组成。

其内容包括：雕塑的涵义及发展脉络；中西方雕塑的不同和相互影响；东方雕塑各个时代的发展及审美取向；雕塑构思及构图；手绘的表现与表达，材料语言的考虑，雕塑本体语言及其当代性的探索等。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与塑造的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

雕塑创作手绘是研究雕塑艺术的审美、创作规律，掌握相关手绘技巧的课程。其中雕塑艺术审美是以宏观视角引导学生了解东西方雕塑审美的框架，而手绘的相关技巧则是从动手层面让学生掌握基础的雕塑草图手绘方法。本课程要求学生了解雕塑的历史沿革、发生发展及各阶段的造型特点等有基本的概念和理解，了解雕塑的基本方法，理解雕塑艺术的审美与社会生活之间的联系，了解本学科和其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生毕业后从事美术美育、教学、继承和弘扬中国优秀的艺术和文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑审美、创作手绘方法与技巧。

课程目标 2：能够运用雕塑的基本概念、用手绘草图的方式创作方案草图；建立分析创作雕塑作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性的思维能力；了解雕塑艺术在社会生活和文化传播中的应用与作用。

课程目标 3：通过对创作思想和手绘方法的认识，培养学生勇于创新的品质；通过经典雕塑作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍雕塑专业知识在当代文化以及社会生活中的应用，激发学生的专业自豪感。

课程目标 4：学会反思，总结好的创作和实战经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容找出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握雕塑创作手绘、雕塑设计、美术理论等美术学科的基本知识和技能，理解美术学科知识体系的基本思路和脉络。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中所渗透的学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4

8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 5
--------	--	------------------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《雕塑创作手绘》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	雕塑基础与手绘准备	16	2
第二章	雕塑构思与创意	16	2
第三章	创作手绘草图小样	16	4
第四章	放大推敲完成草图	16	4
合计		64	12

第一章 雕塑基础与手绘准备

【教学目标】

1、知识目标：认识、学习并正确使用手绘工具，了解雕塑创作的研究对象和方法，了解雕塑与其他绘画的区别和联系；了解雕塑在美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握雕塑基本分

类和特点；学习并理解雕塑的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：理解雕塑的分类；能根据自己的雕塑创意手绘草图。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养雕塑的审美意识，培养中国传统文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对美术史上著名雕塑家及作品的介绍，激发学生的专业自豪感。支撑课程目标3。

【重点】理解雕塑的分类、发展脉络及专业审美，了解手绘的相关知识及材料、工具。

【难点】理解雕塑创作的人文及哲学、社会学意义。

§1.0 中国文化与雕塑	2 学时
§1.1 雕塑的萌芽	0.5学时
§1.2 雕塑的发展	0.5学时
§1.3 雕塑的分类	0.5学时
§1.4 雕塑创作手绘的工具	0.5学时
§1.5 雕塑创作手绘的材料	0.5学时
§1.6 雕塑创作手绘的多样化形式尝试	4学时
§1.7 雕塑创作手绘形式的选择	2学时
§1.8 雕塑创作手绘优秀作品赏析	2学时
§1.9 对雕塑认识的探讨	1.5学时
§1.10 雕塑作品赏析	2学时

第二章 雕塑构思与创意

【教学目标】

1、知识目标：了解雕塑的基本特点；熟悉手绘草图的工具、材料及方式。支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：能熟练运用手绘工具、较好的表现出自己的雕塑创意或想法。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过学习雕塑创意手绘方式，理解雕塑艺术的独特表现；通过赏析、研究古今经典的雕塑及手绘作品，结合自己的创作手绘实践加深对雕塑创作的理解，并做小组讨论，培养学生团队交流沟通、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握正确的手绘方法以及多样的表现形式。

【难点】熟练运用创意手绘草图，为雕塑创作小稿作准备。

§2.1 资料收集整理，学习研究	1 学时
§2.2 雕塑创作手绘与构思	1 学时
§2.3 手绘构思的题材，构图的考虑	1 学时
§2.4 手绘构思的材料，形式的考虑	1 学时
§2.5 雕塑创作手绘与具体创意	3 学时

§2.6 手绘创意草图初稿	3学时
§2.7 多方案手绘草图与比较	2学时
§2.8 中外优秀作品赏析	2学时
§2.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时

第三章 创作手绘草图小样

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握雕塑创作的基本程序；熟练掌握手绘雕塑创意草图。支撑课程目标1、2、5。
- 2、能力目标：能熟练运用手绘草图开启以及推敲锤炼雕塑创作。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过构思创意一件好的雕塑作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握雕塑创意的草图手绘。

【难点】手绘草图的雕塑适合性。

§3.1 资料的搜集整理, 学习研究	3学时
§3.2 构思创意及草图的整理	3学时
§3.3 创意及草图的推敲	2学时
§3.4 创意草图的反复修改与确定	1学时
§3.5 根据草图捏泥塑小稿	2学时
§3.6 泥塑小稿体积与空间的推敲	1学时
§3.7 泥塑小稿体块构成的研究与推敲	1学时
§3.8 泥塑小稿的整体整理及完成	1学时
§3.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时

第四章 放大推敲完成草图

【教学目标】

- 1、知识目标：理解雕塑创作手绘的审美；了解东西方雕塑艺术的区别与关联；理解艺术与文化、时代、社会、生活、自我等等的关系。支撑课程目标1、3。

【重点】正确认识和理解雕塑手绘中的审美

【难点】如何将雕塑审美运用于创作手绘实践

§4.1 将草图放大，并作调整	4学时
§4.2 根据所需尺寸再次放大，并作调整	3学时
§4.3 对放大的手绘进行整体的二次创作	2学时

§4.4 进一步的推敲和反复修改调整	3学时
§4.5 整体统一，完成手绘造型	2学时
§4.6 分小组讨论、总结，并分享本阶段所学内容	2学时
§4.7 《中国雕塑艺术史》 王子云（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础选修课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	手绘方法与技巧、造型方式与表现技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解手绘的基本概念、表现方法和技巧；分析手绘的造型和表现；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解雕塑创作手绘对雕塑创作的作用、意义与局限。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对创意思路和表现方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过了解雕塑创作在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和手绘实践的过程中，总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整	分组协作总结

	理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	+PPT 汇报
--	---	---------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件雕塑创作手绘作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

《教你如何欣赏雕塑艺术》 主编 钱绍武、谢孟 北京大学出版社 2014

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出手绘方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出手绘方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出手绘方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出手绘的方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无手绘方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的手绘方法画出雕塑草图；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的手绘方法画出雕塑草图；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的手绘方法画出雕塑草图；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的手绘方法画出雕塑草图。	无法运用雕塑的内涵以及具体的手绘方法画出雕塑草图。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。

<p>课程目标 5</p>	<p>积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强的团队协作和领导能力</p>	<p>主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强的团队协作能力。</p>	<p>主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。</p>	<p>被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。</p>	<p>拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。</p>
----------------------	---	---	---	---	---

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《素描人体》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：素描人体英文名称：Sketch(the body of human)

课程编码：0602ZY241

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描半身带手

开课单位：艺术学院

课程负责人：马可 **课程组成员：**

二、课程简介

素描人体是美术学专业的专业选修课，是研究人物绘画的一门进阶学科。从绘画诞生以来，人自身就一直是绘画永恒的主题，虽然该门课程是专业选修课程，但在以后准备从事以人物为主的绘画创作工作中，该门课程尤其重要。该课程由人体结构分析和人体绘画表达两大部分内容组成，两者的任务都是研究人体各部分的组合关系、运动的规律以求能够生动传神的描绘人体，为之后的艺术创作打下基础，最后在描绘人物的过程中探索绘画的内核。

其内容包括：人体全身体块比例、人体全身骨骼分析、人体全身肌肉分析、解剖学素描练习、姿态素描练习、运动中形体练习、全因素人体素描练习、人体绘画创作等。

本课程培养学生观察和描绘的科学思维方法，以及对人体结构在绘画层面上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、艺术创作和绘画相关行业工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

素描人体这门课程的培养目标有三个层面，首先是培养学生能够从解剖学的角度去分析观察人体，了解人体各个部分的骨骼肌肉结构，人体各个部分的几何形状组成关系，然后能够准确，生动的描绘出在各种角度空间中的人体姿态，在达到这一基础目的后再从整体画面的角度出发，从整体画面的构图安排，人物造型的个性化选择，绘画整体的表现手法与传达的气质情感上来做出要求，最后应该要求学生能够将课堂练习的成果带入美术史的脉络中，结合绘画在当下的实际状况来探索自己的个人风格。

2、具体目标

课程目标 1：熟练掌握解剖学人体的概念，构建完备的人体结构知识体系。

课程目标 2：熟练运用人体解剖学概念，去观察分析现实中的人物；建立分析人体的思路和方法，培养学生科学观察人体、分析人物、准确描绘人物的能力；了解人体绘画在现代艺术行业中的应用。

课程目标 3：通过从解剖学到绘画的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过绘画史上著名画家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的创作态度；通过介绍我国近现代在人物绘画上取得的成就，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：通过对美术史脉络的介入，在学习经典和自我练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。思考当今绘画在美术史发展的脉络中应该如何进化，结合自身的能力找到解决方向。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。	课程目标 3
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 4
8.沟通合作	8.2 具有交流和表达能力、信息获取与处理能力，能倾听他人	课程目标 5

	意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	
--	---	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

八、课程内容和学时安排

《素描人体》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	人体的骨骼与肌肉	12	12
第二章	人体的体块组合关系	12	12
第三章	人体全因素素描	12	12
第四章	人体素描创作	12	12
合计		48	48

第一章 人体的骨骼与肌肉

【教学目标】

- 1、知识目标：了解人体全身的骨骼结构、肌肉结构；研究如手、脚等具体部位的组合关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够具体准确的描绘人体中较复杂的部位，并能够串联起来形成完整的人体。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对解剖学的了解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生

正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】人体全身各个部位具体的骨骼肌肉形状

【难点】手、脚等较复杂部位的理解

§1.0 头部骨骼结构	1学时
§1.1 头部肌肉结构	1学时
§1.2 躯干的骨骼结构	1学时
§1.3 躯干的肌肉结构	1学时
§1.4 四肢的骨骼结构	1学时
§1.5 四肢的肌肉结构	1学时
§1.6 手部及小臂深入研究	1学时
§1.7 足部及小腿深入研究	1学时
§1.8 解剖素描全身串联	4学时

第二章 人体的体块组合关系

【教学目标】

- 1、知识目标：用几何体块去概括之前了解的具体结构关系，化复杂为简单，并了解这些体块的组合关系，从而了解人体的运动规律，已及在不同角度下的运动姿态。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够准确的描绘不同角度下空间中人体的运动姿态，把握人体体块的组合关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对解剖学的了解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，深入钻研的“匠人”精神。提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】人体全身的体块组合关系、空间中的运动状态

【难点】把握在立体空间中带有透视的运动中的人体关系

§2.0 概括归纳复杂部位的简单几何形状	2学时
§2.1 分析理解各个几何形状的组合关系和活动范围	2学时
§2.2 不同角度下人体几何形状的关系描绘	4学时
§2.3 运动中人体体块关系的描绘	4学时

第三章 人体全因素素描

【教学目标】

1、知识目标：实际运用前面所学的理论知识，进行全因素素描训练，要求得到完整准确的画面。支撑课程目标1。

2、能力目标：在学习过前两章节的理论知识后，要能够融汇贯通。以现实人物为写生对象，把概念化的知识转化为实际的绘画能力，准确生动的呈现观察到的现实人物。并锻炼学生深入塑造的能力，要求得到完整的有可读性的画面。支撑课程目标2。

3、价值目标：在长期作业的训练过程中，以完整精彩为要求，锻炼学生的绘画能力的同时，使他们了解在绘画过程中苦苦求索坚持到最后终有收获的感受。能够从绘画这门学科中举一反三，获得一种观察分析思考的思维模式，让学生反思总结在写生过程中遇到的问题，提高学生的审美能力，培养学生的反思怀疑精神。支撑课程目标3、4、5。

【重点】对整体画面的控制，对客观对象的把握，对表达方法的选择

【难点】生动准确的把握客观对象，选择适合客观对象的表达方式，获得完整精彩的画面

§3.0 人体素描构图安排	2学时
§3.1 人体素描造型安排	2学时
§3.2 人体素描具体塑造	4学时
§3.3 人体素描氛围营造	4学时

第四章 人体素描创作

【教学目标】

1、知识目标：了解美术史上人体素描的发展过程，了解当今人体素描作品现状。支撑课程目标3、4。

2、能力目标：在了解素描绘画脉络后，能够有自主探索的能力和依据，来寻找适合自己表达的绘画风格。支撑课程目标3、4、5。

3、价值目标：对美术史的经典作品赏析、解读、模仿，展开讨论，培养学生的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。掌握文献检索及运用现代信息技术优化美术课堂教学的技能，具有一定的资源获取与整合能力、能够指导学生进行有效学习。培养自主探索研究的能力具有研究意识和研究能力，能够在中学美术教学领域开展教学研究，以研究促进自我发展；具有一定的国际视野，具有终身学习的自觉意识，善于学习与借鉴，善于总结与反思，具有持续提高教育教学质量的能力；具有团队协作能力和交流能力。支撑课程目标 3、4、5。

【重点】了解素描发展的脉络，思考当下表达的方向

【难点】培养自主研究探索的能力，寻找适合自己的表达方式

§4.0 美术史素描作品脉络梳理	4学时
§4.1 实验不同方式进行人体创作	4学时
§4.2 实验适合自身性格的表达方式	4学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、完成讲授内容，课堂中有一部分的实操训练时间，应该因材施教，根据每个学生的画面情况具体讲解所遇到的问题及解决办法。引导学生探索适合自己的表达方式。课后，通过自习内容训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与绘画相关的理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的人体结构部分相对复杂难记忆，因此需要学生根据要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的重点在于不能概念化所学的结构知识，要避免千人一面，模式化的绘画方式，因此在课堂实操中，学生明确老师的要求，实际的做到理论知识指导观察，观察结果指导画面的过程，才能创作出好的作品。

3、要注意对美术史的学习，充分了解该类型绘画的发展过程，才能够培养学生自主探索的能力，才能够达到课程更高的目标要求——寻找适合自己的表达方式。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	人体全身的骨骼肌肉结构	课堂作业
课程目标 2	全因素人体写生	课堂作业
课程目标 3	对素描人体发展脉络的了解	小论文
课程目标 4	素描人体创作	作品创作
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、任务单与课堂讨论、PPT汇报、小论文等，期末考试为素描人体创作一幅。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	70%	40	10%			40	10%	40	10%
课程目标 2	30	50%			50	50%				
课程目标 3	10	70%	40	10%			40	10%	40	10%
课程目标 4	40	60%			50	40%				
课程目标 5	10	10%	20	20%			20	30%	20	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：丹尼尔·M·曼德尔洛维兹著，素描指南(第 6 版)，上海人民美术出版社，2005-1

2、参考书目：

(1) 西蒙·伯尔特，戴维斯 著，徐焰，张燕文 译艺用人体解剖 浙江摄影出版社,2004-04-01

(2) 乔治·伯里曼，伯里曼人体结构绘画教学，广西美术出版社，2002-2

(3) 伯恩·霍加思，动态素描：人体结构，广西美术出版社，2000-6-1

(4) 应金飞，素描的高度：西方名家作品精选，浙江人民美术出版社，2010-1

(5) 应金飞//李雪芬，速写的高度：西方名家作品精选，浙江人民美术出版社，2009-12

3、网上资源：

<https://www.youku.com/局部> 陈丹青 优酷网

https://www.iqiyi.com/lib/m_214721614.html BBC 艺术的力量 爱奇艺

<https://www.bilibili.com/video/BV1fs411N7nE?from=search&seid=12777162900579682661>

Glenn Vilppu 大师超详细人体结构素描教程

<https://www.bilibili.com/video/BV12q4y157Sv?p=1> 素描基础教程-人体结构

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	较为熟练掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	初步掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	未能掌握人体骨骼肌肉的基本概念，构建较为完备的解剖学人体知识体系。
课程目标 2	具备很好的解剖学人体知识，能够解决实际写生中遇到的问题，且能够完成较好的全因素人体素描，还能够在人体创作中找到适合自己的表达方式。	具备较好的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到的大部分问题，且能够完成全因素人体素描，还能够在人体创作中摸索研究适合自己的表达方式。	具备一定的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到一些问题，且能够基本完成全因素人体素描，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。	具备初级的解剖学人体知识能够解决实际写生中遇到的少量问题，且能够基本完成全因素人体素描的造型部分，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。	未具备初级的解剖学人体知识不能够解决实际写生中遇到的问题，且不能够完成全因素人体素描的造型部分，不能在人体创作中找到适合自己的表达方式。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：马可

审核人：艺术学院教学委员会

《油画（人物）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画（人物），英文名称：Painting(characters)

课程编码：0602ZY242

学分：4

总学时：64 **理论学时：**64

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描（半身带手）、油画（半身带手）

开课单位：艺术学院

课程负责人：许敏 **课程组成员：**杨涛、陈锬、李婧

二、课程简介

油画（人物）是美术学专业的专业选修课，是研究人物比例、动态和结构的一门油画分支课程。该课程是在头像、胸像写生的基础上对人物作进一步的研究，由于加入了躯干、手，使得构图、空间、造型和色彩都更加复杂，是油画作业由半身过渡到全身的重要课程，在练习中应注意全身人像比例结构，色彩关系构成，空间及个人情感的表达。

其内容包括：油画材料与色彩规律；油画人物作画步骤；解决细节的结构处理；近现代油画人物作品赏析。

本课程要兼顾基本功训练和形成艺术语言两方面。教学中注意培养学生的自信心，培养他们了解自己和设计自己的能力是十分重要的。使学生对画面的构成、色块的组合等各项技能、技巧得到综合训练，能够运用色彩熟练塑造人物内在结构，熟谙油画语言，初具个人风格。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画（人物）是研究人物写生造型训练的课程，通过教学使学生理解和掌握油画人物肖像写生的基本理论知识和基本方法，进一步提高学生的绘画素养，具有一定水平的油画表现能力和鉴赏能力。本课程要求学生掌握油画的各种表现技巧、技法和熟悉油画工具性能，最终能熟练运用油画表现技巧，扎实基本功，为毕业后从事美术教育、教学工作打下良好的基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解油画（人物）材料工具的特性、绘画方法与技巧、欣赏与评述的方法和原

则，构建起该门课程的知识框架体系。

课程目标 2：能够运用油画（人物）的鉴赏方法、创作方式和基本技巧绘制油画（人物）作品；建立和分析油画（人物）的思路和方法，培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力；了解油画（人物）这一大的门类在艺术生产和生活中的应用与研究。

课程目标 3：通过该课程的教学引导，培养学生建立起辩证唯物主义世界观；通过对不同时期、不同技法的典型油画（人物）作品的鉴赏，培养学生独立分析、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画（人物）相关知识在生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：授课过程中，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 的形式在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
--------------	-----	-----	-----	-----

课程目标 1	H	M	H	M
课程目标 2	L	H	H	M
课程目标 3	M	L	M	H
课程目标 4	M	H	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画综合技法研究》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	油画材料与色彩规律	10	6
第二章	油画人物的作画步骤	20	8
第三章	解决细节问题的结构处理	14	10
第四章	近现代油画人物技法赏析	20	4
合计		64	28

第一章 油画材料与色彩规律

【教学目标】

- 1、知识目标：了解人物油画中不同材料的运用；了解人物油画中色彩语言运用因素。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰表述人物油画中所使用不同材料的感受和材料特性；能感受人物油画中色彩语言的规律，基本能够以正确的方式赏析作品。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：在该课程中，学习油画材料和色彩规律的基础知识，有利于学生形成自己的绘画风格和对名家作品的理解。学生要想运用好油画材料和色彩语言，必须坚持色彩的运用原则，从皮肤色彩语言和服装色彩语言出发，提高色彩语言的运用水平，提升人物油画作品的表现力。支撑课程目标3、4。

【重点】熟悉不同油画材料，掌握色彩语言的运用规律。

【难点】材料与色彩在油画人物写生与创作中的实际应用。

§1.0 油画（人物）传统工具材料的介绍 1学时

§1.1 油画（人物）综合材料的介绍 1学时

§1.2对材料工具认识和使用感受的探讨	2学时
§1.3色彩语言引领绘画风格的形成	1学时
§1.4人物油画中色彩语言的现存问题	1学时
§1.5色彩语言运用的原则	1学时
§1.6皮肤色彩语言的运用	1学时
§1.7服装色彩语言的运用	1学时
§1.8 对色彩语言认识的探讨	1学时
§1.9 岳海涛《油画人物教程》（自学）	
§1.10 赵锦杰《西方绘画大师原作大师人体》（自学）	

第二章 油画人物的作画步骤

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握油画人物的基本理论、基本写生方法和技巧；能掌握人物头、颈、胸、手、脚的比例与透视、结构和色彩关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握写实油画人物写生中的绘画步骤和主要表现技法、技巧，提高学生的造型能力和审美能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过欣赏大师的油画作品资料，结合学生自己的作品进行比较和分析，提高学生的油画技法 and 艺术修养。支撑课程目标3。

【重点】掌握绘画步骤和主要表现技法、技巧。

【难点】掌握人物头、颈、胸、手、脚的比例与透视、结构和色彩关系。

§2.1基本构图方式与透视关系	1学时
§2.2 人物的基本比例	1学时
§2.3 起形的方法和步骤	1学时
§2.4 铺设整体色调	1学时
§2.5 局部深入塑造	3学时
§2.6 实际操作示范	4学时
§2.7 男中年实际练习	4学时
§2.8女中年实际练习	4学时
§2.9结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时
§2.10付胜辉《写实油画人物研究》（自学）	

第三章 解决细节问题的结构处理

【教学目标】

1、知识目标：掌握细节的刻画方法，深入刻画造型细节，如头、手、脚、衣纹以及背景，使造型具体、丰富、生动；掌握色彩的处理方法，使主要对比更加突出，整体更为和谐；掌握虚实的方法，使画面形成主次分明的感觉。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能将理论运用于实践，熟练运用直接画法进行创作；能直接将素描造型与色彩造型相结合，将素描关系以色彩的方式表现出来。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过直接画法进行人物局部训练，激发学生艺术观察能力、思考能力，并以PPT的形式分享自己的感悟，进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握刻画人物细节的方法。

【难点】对局部细节能够进行深入刻画，直至达到自己理想的效果。

§3.1 头、颈、肩的处理和刻画	2学时
§3.2 手的细节刻画	1学时
§3.3脚的细节刻画	1学时
§3.4 衣纹的结构处理和刻画	1学时
§3.5背景的处理	1学时
§3.6 实际操作示范	2学时
§3.7细节练习	4学时
§3.8 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时
§3.9 贾德江《当代现实主义画家：龚铁油画人物作品集》（自学）	

第四章 近现代油画人物技法赏析

【教学目标】

1、知识目标：了解近现代油画人物技法和方式；掌握不同时期、不同流派、不同类别的油画人物作品的欣赏方法。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能运用所学技法进行写生创作；能用正确的艺术观点，思路清晰的赏析油画人物作品。支撑课程目标2、4。

3、价值目标：通过解读各时期、各流派的艺术作品，分析其之间的异与同，包括题材、造型、色彩、语言等方面，逐步提高学生的审美能力。支撑课程目标3。

【重点】学会赏析各时期、各流派的艺术作品。

【难点】运用所学知识进行油画人物的写生。

§4.1 欧洲油画人物技法赏析	2学时
§4.2 俄罗斯油画人物技法赏析	2学时
§4.3 美国油画人物技法赏析	2学时
§4.4 伦勃朗油画人物作品赏析	1学时
§4.5 安格尔油画人物作品赏析	1学时
§4.6 塞尚油画人物作品赏析	1学时
§4.7 毕加索油画人物作品赏析	1学时
§4.8 达利油画人物作品赏析	1学时
§4.9 实际练习	5学时
§4.10 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	4学时
§4.11 樊峻周国平《大师经典油画人物插页集》（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关油画综合技法研究的历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对油画人物产生兴趣，从而学会把相关知识运用到油画写生和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为油画专业选修课程，因此需要让学生感兴趣，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己感兴趣的油画框架体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，结合课堂所学多次练习，使模糊的清晰起来，杂乱的条理起来，孤立的联系起来，形成系统化、条理化的知识框架，重在基础的灵活运用和掌握分析解决问题的思维方法。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	油画人物的绘画方法与绘画技巧，作品中运用所学技法表现素描造型、色彩表现和情感表达。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用油画人物的绘画方法和基本原理写生油画人物；建立分析油画人物的思维和方法，培养学生分析问题、解决问题的创造性思维能力；了解油画人物艺术在生产、生活和艺术研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 3	通过艺术审美的提高，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型作品的案例分析，培养学生独立分析、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	分组协作+课堂讨论、课后练习
课程目标 4	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为运用所学油画综合技法完成一幅作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	40	20%						
课程目标 2	10	50%	60	20%	40	30%				
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4							100	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：袁元著，《油画人物教学》，重庆出版社，2014 年

2、参考书目：

(1)岳海涛，《油画人物教程》，中国电力出版社，2021 年

(2) 赵锦杰，《西方绘画大师原作大师人体》，湖南美术出版社，2017 年

(3)付胜辉，《写实油画人物研究》，中国纺织出版社，2018 年

(4)贾德江，《当代现实主义画家：龚铁油画人物作品集》，北京工艺美术出版社，2020 年

(5)樊峻、周国平，《大师经典油画人物插页集》，湖北美术出版社，2021 年

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV19p4y1a734>【蒋勋】品读西方美术史（全 38 讲）

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够非常熟练的掌握油画材料工具的特性，油画人物的鉴赏方法、绘画方法与技巧；能很好的建立起学科知识框架体系。	能够熟练的掌握油画材料工具的特性，油画人物的鉴赏方法、绘画方法与技巧；能够建立起学科知识框架体系。	能够较好的掌握油画材料工具的特性，油画人物的鉴赏方法、绘画方法与技巧；基本能够建立起学科知识框架体系。	能够初步掌握油画材料工具的特性，油画人物的鉴赏方法、绘画方法与技巧；不能很完整的建立起学科知识框架体系。	不能够掌握油画材料工具的特性，油画人物的鉴赏方法、绘画方法与技巧；不能完整的建立起学科知识框架体系。
课程目标 2	能够熟练运用油画人物课程的审美思路和绘画方法写生油画作品；深刻感受到油画艺术在生产和生活等艺术研究领域的广泛应用。	能够熟练运用油画人物课程的审美思路和绘画方法写生油画作品；基本可以感受到油画艺术在生产和生活等艺术研究领域中的应用。	基本能够运用油画人物课程的审美思路和绘画方法写生油画作品；可以感受到油画艺术在生产和生活等艺术研究领域中的应用。	在他人帮助下能够运用油画人物课程的审美思路和绘画方法写生油画作品；很难感受到油画艺术在生产和生活等艺术研究领域中的应用。	不能运用油画人物课程的审美思路和绘画方法写生油画作品；很难感受到油画艺术在生产和生活等艺术研究领域中的应用。
课程目标 3	能够非常熟练的分析各时期、各流派的典型油画作品，学生具备独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神和审美素养。	能够较为熟练的分析各时期、各流派的典型油画作品，学生基本具备独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神和审美素养。	基本能够自主分析各时期、各流派的典型油画作品，学生基本具备了独立思考、发现问题、解决问题的学习品质。	能够简单的分析各时期、各流派的典型油画作品，学生基本具备了独立思考、发现问题、解决问题的学习品质。	不能自主分析各时期、各流派的典型油画作品，学生不具备独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神和审美素养。
课程目标 4	具备很好的团队协作能力和学习、沟通交流的能力，具有和谐的人际关系。积极将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	具备较好的团队协作能力和学习、沟通交流的能力，具有较和谐的人际关系。可以将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	基本具备团队协作能力和学习、沟通交流的能力，有较和谐的人际关系。可以将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	团队协作能力和学习、沟通交流的能力不明显，能与他人和谐相处。用 PPT 在全班汇报的学习成果基本满足要求。	不具备团队协作能力和学习、沟通交流的能力，人际关系较差。很难将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

编写人：许敏

审核人：艺术学院教学委员会

《素描全身像》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：素描全身像英文名称：Sketch(whole boy)

课程编码：0602ZY243

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描半身带手

开课单位：艺术学院

课程负责人：马可 **课程组成员：**

二、课程简介

素描全身像是美术学专业的专业选修课，是研究人物绘画的一门进阶学科。从绘画诞生以来，人自身就一直是绘画永恒的主题，虽然该门课程是专业选修课程，但在以后准备从事以人物为主的绘画创作工作中，该门课程尤其重要。该课程由人体形体姿态表现和人体表面附着衣物表现两大部分内容组成，两者的任务都是研究人体各部分的组合关系、运动的规律以求能够生动传神的描绘人物，为之后的艺术创作打下基础，最后在描绘人物的过程中探索绘画的内核。

其内容包括：人体全身体块比例、姿态素描练习、运动中形体练习、衣纹衣饰描绘训练、全因素着衣素描练习、带场景的人物绘画创作等。

本课程培养学生观察和描绘的科学思维方法，以及对人体结构在绘画层面上的认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、艺术创作和绘画相关行业工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

素描全身像这门课程在学生绘画训练中较为重要，在后期的绘画创作中我们大量的素材，模仿对象还是来自现实生活。而现实生活中的人物基本都是着衣状态。附带周围的环境场景，才能够生动真实的还原我们想表现的现实素材。这也是学生进行绘画创作的基础能力。熟练掌握着衣形体素描与人体素描一样重要，肌肉骨骼的细节对着衣的影响很大。学生需要熟练掌握描绘不同部位不同状态下人体部位对衣服褶皱的影响。学会关注人物的生理心理状态，感受衣物下的身体姿态。学习简化衣物，强调最能表现身体的线条。之后要进行更多关于创作的讨论，要求学生能

够思考作品的感染力图创作出能够独立表现有可读性的内容又与图像来源有内在联系的作品。最要求学生能够将课堂练习的成果带入美术史的脉络中，结合绘画在当下的实际状况来探索自己的个人风格。

2、具体目标

课程目标 1：熟练掌握人体不同部位不同状态对衣纹衣饰的影响，并描绘。

课程目标 2：熟练运用描绘衣纹衣饰的知识，去观察分析现实中的人物；建立分析人体的思路和方法，培养学生科学观察人体、分析人物、准确描绘人物的能力，能够完整的描绘带场景的人物素描，了解人物绘画在现代艺术行业中的应用。

课程目标 3：通过对现实场景的写生，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过绘画史上著名画家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的创作态度；通过介绍我国近现代在人物绘画上取得的成就，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：通过对美术史脉络的介入，在学习经典和自我练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。思考当今绘画在美术史发展的脉络中应该如何进化，结合自身的能力找到解决方向。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法，能根据中学生身心发展的一般规律与特点，帮助学生养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。	课程目标 3
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新	课程目标 4

	知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	
8.沟通合作	8.2 具有交流和表达能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

九、课程内容和学时安排

《素描全身像》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	具体部位衣纹衣饰表现	12	12
第二章	个性气质形体表现	12	12
第三章	人物全身像全因素素描	12	12
第四章	人物素描创作	12	12
合计		48	48

第一章 具体部位衣纹衣饰表现

【教学目标】

- 1、知识目标：了解人体各个部位对衣纹衣饰的影响。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够具体准确的描绘各种姿态角度下的衣纹衣饰。撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对衣纹衣饰科学分析来解指导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。
- 【重点】**理解不同姿态下的衣纹衣饰状态的形成原因
- 【难点】**描绘复杂部位不同材质的衣纹衣饰
- | | |
|---------------------|-----|
| §1.0 头部帽子口罩围巾等部位的描绘 | 2学时 |
| §1.1 躯干、上肢、衣服描绘 | 2学时 |
| §1.2 躯干、下肢、裤子、鞋描绘 | 2学时 |
| §1.3 全身着衣串联衣纹衣饰表现 | 8学时 |

第二章 个性气质形体表现

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：了解视觉性和非视觉性绘画。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够熟练运用人体解剖学，对衣纹衣饰进行分析描绘，完整的呈现人物对象，从视觉和非视觉两个方面出发把两种表现类型结合。更好的表现对象的个性气质。撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对视觉性非视觉性绘画的了解来导自身的绘画训练，了解美术史中的优秀范例，培养学生正向的民族自豪感，深入钻研的“匠人”精神。提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。
- 【重点】**视觉性绘画，非视觉性绘画
- 【难点】**结合视觉性与非视觉性表现方式，更好的呈现对象
- | | |
|-------------------|-----|
| §2.0 视觉性人物素描练习 | 2学时 |
| §2.1 非视觉性人物素描练习 | 2学时 |
| §2.2 联觉，视觉与非视觉的结合 | 4学时 |
| §2.3 想象和形体 | 4学时 |

第三章 人物全身像全因素素描

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：实际运用前面所学的理论知识，进行全因素素描训练，带有场景，要求得到完整准确的画面。能够表达对象或自身的个性气质。支撑课程目标1。

2、能力目标：在学习过前两章节的理论知识后，要能够融汇贯通。以现实人物为写生对象，把概念化的知识转化为实际的绘画能力，准确生动的呈现观察到的现实人物。并锻炼学生深入塑造的能力，要求得到完整的有可读性的画面。支撑课程目标2。

3、价值目标：在长期作业的训练过程中，以完整精彩为要求，锻炼学生的绘画能力的同时，使他们了解在绘画过程中苦苦求索坚持到最后终有收获的感受。能够从绘画这门学科中举一反三，获得一种观察分析思考的思维模式，让学生反思总结在写生过程中遇到的问题，提高学生的审美能力，培养学生的反思怀疑精神。支撑课程目标3、4、5。

【重点】对整体画面的控制，对客观对象的把握，对表达方法的选择

【难点】生动准确的把握客观对象，选择适合客观对象的表达方式，获得完整精彩的画面

§3.0 人物素描构图安排	2学时
§3.1 人物素描造型安排	2学时
§3.2 人物素描具体塑造	4学时
§3.3 人物素描带场景的氛围营造	4学时

第四章 人物素描创作

【教学目标】

1、知识目标：了解美术史上人物素描的发展过程，了解当今人物素描作品现状。支撑课程目标3、4。

2、能力目标：在了解素描绘画脉络后，能够有自主探索的能力和依据，来寻找适合自己表达的绘画风格。支撑课程目标3、4、5。

3、价值目标：对美术史的经典作品赏析、解读、模仿，展开讨论，培养学生的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。掌握文献检索及运用现代信息技术优化美术课堂教学的技能，具有一定的资源获取与整合能力、能够指导学生进行有效学习。培养自主探索研究的能力具有研究意识和研究能力，能够在中学美术教学领域开展教学研究，以研究促进自我发展；具有一定的国际视野，具有终身学习的自觉意识，善于学习与借鉴，善于总结与反思，具有持续提高教育教学质量的能力；具有团队协作能力和交流能力。支撑课程目标 3、4、5。

【重点】了解素描发展的脉络，思考当下表达的方向

【难点】培养自主研究探索的能力，寻找适合自己的表达方式

§4.0 美术史素描作品脉络梳理	4学时
§4.1 实验不同方式进行人物创作	4学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、完成讲授内容，课堂中有一部分的实操训练时间，应该因材施教，根据每个学生的画面情况具体讲解所遇到的问题及解决办法。引导学生探索适合自己的表达方式。课后，通过自习内容训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与绘画相关的理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的人体结构部分相对复杂难记忆，因此需要学生根据要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的重点在于不能概念化所学的结构知识，要避免千人一面，模式化的绘画方式，因此在课堂实操中，学生明确老师的要求，实际的做到理论知识指导观察，观察结果指导画面的过程，才能创作出好的作品。

3、要注意对美术史的学习，充分了解该类型绘画的发展过程，才能够培养学生自主探索的能力，才能够达到课程更高的目标要求——寻找适合自己的表达方式。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	衣纹衣饰的具体描绘	课堂作业
课程目标 2	带场景的全因素人物素描写生	课堂作业
课程目标 3	对人物素描发展脉络的了解	小论文
课程目标 4	人物素描创作	作品创作
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、任务单与课堂讨论、PPT汇报、小论文等，期末考试为全身着衣素描人物创作一幅。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	70%	40	10%			40	10%	40	10%
课程目标 2	30	50%			50	50%				
课程目标 3	10	70%	40	10%			40	10%	40	10%
课程目标 4	40	60%			50	40%				
课程目标 5	10	10%	20	20%			20	30%	20	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：丹尼尔·M·曼德尔洛维兹著，素描指南(第6版)，上海人民美术出版社，2005-1

2、参考书目：

- (1) 西蒙·伯尔特，戴维斯 著，徐焰，张燕文 译 艺用人体解剖 浙江摄影出版社,2004-04-01
- (2) 乔治·伯里曼，伯里曼人体结构绘画教学，广西美术出版社，2002-2
- (3) 伯恩·霍加思，动态素描：人体结构，广西美术出版社，2000-6-1
- (4) 应金飞，素描的高度：西方名家作品精选，浙江人民美术出版社，2010-1
- (5) 应金飞//李雪芬，速写的高度：西方名家作品精选，浙江人民美术出版社，2009-12

3、网上资源：

<https://www.youku.com/局部> 陈丹青 优酷网

https://www.iqiyi.com/lib/m_214721614.html BBC 艺术的力量 爱奇艺

<https://www.bilibili.com/video/BV1fs411N7nE?from=search&seid=12777162900579682661>

Glenn Vilppu 大师超详细人体结构素描教程

<https://www.bilibili.com/video/BV12q4y157Sv?p=1> 素描基础教程-人体结构

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼

分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握衣纹衣饰与人体的关系，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	较为熟练掌握衣纹衣饰与人体的关系，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	掌握衣纹衣饰与人体的关系，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	初步掌握衣纹衣饰与人体的关系，构建较为完备的解剖学人体知识体系。	未能掌握衣纹衣饰与人体的关系，构建较为完备的解剖学人体知识体系。
课程目标 2	能够运用衣纹衣饰与人体形态的关系，解决实际写生中遇到的问题，且能够很好的完成全因素人物素描，还能够找到适合自己的表达方式。	能够运用衣纹衣饰与人体形态的关系，解决实际写生中遇到的大部分问题，且能够较好的完成全因素人物素描，还能够找到适合自己的表达方向。	能够运用衣纹衣饰与人体形态的关系，解决实际写生中遇到的一部分问题，且能够基本完成全因素人物素描。在创作中有一定的探索。	能够运用衣纹衣饰与人体形态的关系，解决实际写生中遇到的少量问题，且能够基本完成全因素人物素描。在创作中尝试探索。	未具备运用衣纹衣饰与人体形态的关系，解决实际问题，不能完成全因素人物素描，不能在人物创作中有一定的尝试。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：马可

审核人：艺术学院教学委员会

《油画（人体）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画（人体），英文名称：Painting(the body of human)

课程编码：0602ZY244

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描（头像）、油画（头像）、素描（半身带手）、油画（半身带手）、素描（人体）、油画（人物）、素描（全身像）

开课单位：艺术学院

课程负责人：杨涛

课程组成员：陈锟、许敏、马可

二、课程简介

油画人体教学课程是高等学校美术类油画专业所必修的一门重要的专业课。油画人体属于专业核心课，是油画专业本科教学计划中的高级阶段，难度较大。油画人体也是绘画创作中较难的绘画题材，该练习是在头像、胸像写生的基础上对人物作进一步的研究，由于加入了躯干、手，使得构图、空间、造型和色彩都更加复杂。

以传统教学模式基础上融入当代教学理念，并结合多元化的教学环节，使学生通过学习训练学会如何观察、提炼、概括、运用油画语言去表现人体的结构与色彩；掌握绘画规律，感受审美；同时学会如何阐释自己的情感与意念，理解绘画艺术，为艺术创作提供更大的表现空间。

课程内容包括：构图起稿；人体姿态与解剖；整体塑造

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画人体是研究油画人体艺术审美规律，绘画相关技巧及规律。其中人体艺术规律是以宏观视角引导学生了解人体审美的框架，而绘画相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的油画人体绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生了解油画人体的一般规律、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握油画人体写生的基本方法，理解油画人体艺术和有中国特色的社会主义哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

知识与技能目标：

课程目标 1：谙熟并运用油画审美规律、绘画方法及技巧、造型方式和用色方式的知识。

课程目标 2：能意识到将“整体”观念放首位，从大局出发，果断取舍，突出重点；在油画人体写生时，要对画面布局做到心中有数，重视画面构成对画面影响的重要性；熟用色彩规律知识，注重黑白关系对比的运用；训练学生对画面布局和内容整体掌控能力，希望学生通过本节课的学习能初具个人风格；进一步培养学生分析问题、解决问题、创造新思维的能力；深刻了解油画创作与当代社会、生活及国际文化间的联系以及如何以此为主题进行艺术创作。

过程与方法目标：

课程目标 3：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索。从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

情感态度和价值观目标：

课程目标 5：通过造型思想和设色方法的熟练学习与运用，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 熟练掌握并运用绘画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.专业能力	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 3
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 4
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美	课程目标 4

	术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	
7.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	M	M
课程目标 4		M	H
课程目标 5		L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画（人体）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	授课学时 (实操)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	构图起稿	16	16	2
第二章	人体姿态与解剖	16	16	2
第三章	整体塑造	16	16	2
合计		48	48	6

第一章 构图起稿

【教学目标】

1、知识目标：了解构图初期的重点要素，即根据模特姿势去寻找合适的表现角度；起稿注意人物大的比例、动态、透视、结构基本正确；迅速抓住人物特点；起稿过程中要注意人物的动态，结构形成的造型韵律，节奏其中也包括主要衣纹的安排；注重画面整体的完整性和协调性。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能掌握并运用构图起稿要素，结合学生自己的绘画习惯、审美特点进行构图创作。支撑课程目标5。

3、价值目标：培养正确的审美意识，培养学生的中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对外国美术史上著名画家及作品的介绍，让学生理解不同文化下的审美差异及差异美，使得学生可以用更宏观、更全面的艺术审美角度丰富自身的审美素养，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标5。

【重点】学生将审美格调内化且贯穿到自身的艺术创作过程中。

【难点】掌握起稿构图的方法并自主创作。

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1.0 基本构图 | 2学时 |
| 1.1 人体的基本比例 | 6学时 |
| 1.2 人体运动态势分析 | 8学时 |
| 1.3 《伯里曼人体结构绘画教学》（自学） | |

第二章 人体姿态与解剖

【教学目标】

1、知识目标：掌握人体解剖知识并能运用在不同的人体姿态创作中。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用人体解剖知识进行绘画创作。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习大师作品的方式来提高自己对油画人体创作的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握人体姿势动态和人体解剖知识。

【难点】将学习到的姿态动势和人体的结构运用在创作中。

- | | |
|------------------------------|-----|
| 2.1 人体的基本结构 | 6学时 |
| 2.2 各部分肢体的运动范围和动势走向 | 6学时 |
| 2.3 创作时人体肌肉、体态的用色与画面的黑白布局关系 | 2学时 |
| 2.4 绘画时人体结构表现时的用笔技巧与笔触的斟酌和取舍 | 2学时 |
| 2.5 《艺用人体结构》（自学） | |

第三章 整体塑造

【教学目标】

1、知识目标：深入刻画造型细节，如头部、手部及背景，使造型具体、丰富、生动。进入局部刻画时仍要保持整体造型，大的色块关系的响亮，通过色彩的处理，使主要对比更加突出，整体更为和谐；通过虚实处理，使画面形成主次分明，藏露对比突出的感觉。此外创作者要尊重个人内心对人体情感的需要而进行调色，在整个作画过程中要使思想感情紧紧围绕画面的基调，让作品由基调升华为一种格调。通过人物造型的处理，使形与形产生对比，构成造型的趣味；通过用笔使画面产生肌理和谐的优美效果，此外还要特别注意通过人物姿态，五官以及手部动作的描写，达到刻画人物精神面貌的目的；注重作品的审视调整，刻画细节要注重恰到好处、适可而止。支撑课程目标1、2、5。

2、能力目标：能运用掌握的技法知识与自身审美素养紧密结合进行创作。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过创作一幅作品，进一步感受和理解技法理论与情感融合创作，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握深入刻画细节及掌控整个画面的布局与处理。

【难点】如何在绘画实践中将自身感情与创作手法、需要关注的绘画问题结合在一起。

- | | |
|-----------------------|-----|
| 3.1 头部的深入刻画 | 3学时 |
| 3.2 手部的深入刻画 | 3学时 |
| 3.3 躯干的深入刻画 | 4学时 |
| 3.4 主要色彩关系的比较及黑白关系的布局 | 3学时 |
| 3.5 整体调整与收拾 | 3学时 |
| 3.6 《油画人体教学》忻东旺（自学） | |

六、课程教学基本方法

课堂教学在通过对油画人体课程学习，了解运用色彩塑造人体的基本技能，了解运用色彩描绘人体结构，在学生所掌握油画的基础知识和基本技能，进一步提高绘画素养，具有一定的油画表现能力、创作能力、鉴赏能力和教学辅导能力。并要求注意研究绘画材料的性能特点，掌握多样的绘画技能技巧，注意对不同艺术风格的艺术个性的探索，实现对本科专业学生学识能力的培养。

课前让学生自行互联网检索各个时期大师的油画人体创作的作品，找到自己喜欢的风格并尝试在自己的绘画中运用；课堂上以实践为主，让学生在实践中揣摩和总结出创作经验，逐渐形成自己的绘画语言；课后，通过老师点评和学生互评的交流模式，让学生在交流中获得更多的创作经验和创作灵感。

1、注重平时创作经验的积累和审美水平的提高，课后也要经常进行艺术创作，以保持创作灵感和创作情绪的延续。

2、注重课堂学习。课堂形式的人体写生是有老师随堂指导，能够及时、有效且准确的纠正学生在构图起稿初期的一些问题，以及参与后续整幅作品的完成，有助于学生高效的学习油画人体这门课。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所学，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际创作中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习
课程目标 2	能够运用油画的绘画方法和技巧临摹和创作油画作品；建立分析油画创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	绘画创作
课程目标 5	具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	作业作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用实行单元作业考核。该阶段课程结束时，学生须按教学要求完成作业，并由任课教师根据教学要求进行评讲。教师结合学生平时作业评定课程成绩，并由系及各教研室专业教师组织教学检查，对成绩进行最终审核。其中平时成绩包括作业（占比 15%）、任务单与课堂

讨论（占比 15%）、结课作业（占比 70%）

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，结课作业占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	70%	40	20%	50	10%
课程目标 2	40	60%	30	10%	50	30%
课程目标 3	10	40%	10	60%		
课程目标 4			10	100%		
课程目标 5			10	100%		

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《油画技法》 马一丹编著西南师范大学出版社，2004 年

2、参考书目：

[1] 马一丹 《油画技法》 西南师范大学出版社 2001 年

[2] 李英伟 主编 《走进油画·人物篇》 辽宁美术出版社

[3] 杨涛著 《油画基础》 湖南美术出版社

[4] 宋学智 葛志刚 主编 《当代表现——油画人物》 吉林美术出版社

3、网上资源：

https://list.youku.com/show/id_zcc117696c7cb11e4b432.html 《局部》第一季 陈丹青

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的运用油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，创作出优秀的作品。	较清晰、独立、完整运用油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整运用油画绘画方法与技巧、造型方式和用色方式的知识体系，并对油画审美有正确的认识。	大致可以运用油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有认识。	无法清晰、独立、完整运用油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美不正确
课程目标 2	熟练运用油画绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用油画绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	基本能够运用油画绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	能运用油画绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品。	无法运用油画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品。
课程目标 4	能在作品中清晰表达绘画方法，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	能明确表达绘画作品，自主分析典型油画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	能明确表达在创作中的绘画方法，自主分析典型油画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致能在创作中表达绘画方法，自主分析典型油画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法创作，无法自主分析典型油画作品的案例。
课程目标 5	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

编写人：杨涛

审核人：艺术学院教学委员会

《油画材料技法研究》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：油画材料技法英文名称：Oil Painting Material Skill Method Research

课程编码：0602ZY245

学分：2

总学时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术类本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：兰天

课程组成员：马可 李婧 陈琨

二、课程简介

油画材料和绘画技法是油画的主要表现形式，而每幅油画所要求的油画材料和技法又是不同的，这也是油画中不同表现形式的主要原因。因此，我们在进行绘画的时候要对油画材料以及绘画技法进行学习。

其内容包括：油画作为艺术表现形式，采用不同种类的材料与不同的技法绘画而成。油画包括多种因素，比如色彩，明暗程度，线条勾勒，以及光感，空间感等不同的因素。

本课程培养学生绘画创作思维方法，油画的创作过程就是绘画者合理运用不同油画材料及其绘画技法，去表达绘画者本身想要表达的思想过程。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过油画材料的运用学习，使绘画者油画作品丰富多彩，而且内容也是风格多样，通过油画材料可以很好的体现出作品的真实感，以及不同的色彩效果。因此，在进行绘画创作时，要去正确的选择油画材料以及去了解各种材料的性能，这样在进行绘画的时候才可以更好的去运用。本课程要求学生理解油画材料性质特点、基本操作方法，掌握材料运用的基本方法，理解绘画和材料相互间的联系，了解本学科和其它画种、绘画方式之间的联系，为毕业后从事教学、为毕业后从事教学、学科研究和绘画创作工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：对油画传统技法材料的认识，包括直接画法，间接画法，传统材料技法的掌握

和运用。油画综合材料技法的认识和学习，包括多种材料的结合运用。包括拼贴，材料造型。

课程目标 2：能够灵活运用油画材料和综合材料结合。培养学生分析问题、解决问题、培养创造性思维能力。

课程目标 3：通过对综合材料的认识，培养学生运用油画材料和技法，创造出更好的艺术作品；通过绘画名家作品的分析，尝试通过实践案例分析以及古今名家的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，通过学习，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握油画综合材料的基本知识、基本使用方法及技能，培养学生创造性思维和绘画技能，系统了解绘画艺术体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解艺术中的各种的不同审美价值地位，认识技术与审美之间存在一定的因果关系，在不同个体的中能产生任何艺术风格的可能。使学生为其个性张扬和对审美的任何可能性的实现提供可调遣的能力，并发展学生进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解艺术的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合绘画创作提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的劳动观念和劳动技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章			
课程目标 1	H	H	H			
课程目标 2	M	M	M			

课程目标 3	M	M	M			
课程目标 4		M				

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画材料技法研究》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 油画起源和发展, 中外油画赏析	2	10
第二章	油画材料认识, 直接画法、间接画法。	2	10
第三章	综合材料技法研究和作品评析	2	6

第一章 绪论油画起源和发展，中外油画赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解学习和鉴赏通过艺术语言去交流和认知世界，进而理解世界。因此，在进行绘画创作时，选择油画材料以及了解各种材料的性能，这样在进行绘画的时候才可以更好的去运用。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：打破传统绘画中固定的观察方法和构图形式，在绘画的表现形式体现出综合绘画在材料与肌理表现。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：不同的材料与肌理形式表现出不同的艺术观念，画面上不同的材料与肌理表现形式会赋予艺术家用不同的材料语言寻找自己内心世界的心理暗示，寻求精神个性与独特风格的创作思路和审美取向。支撑课程目标3。

【重点】了解综合材料绘画的发展和现状，掌握综合材料艺术，通过材料的特殊性能，让画面具有特殊的肌理、纹理，从而打破传统绘画作品具象、整齐的绘画效果，用这种新的技法来表达作画者的主观情感。

【难点】把综合材料艺术演变到艺术中来，随着生活变化：客观与微观，速度和多变，机器对人的帮助和制约，绘画自然也被要求表现出多样复杂性。

1.0 绪论油画起源和发展以及当下现状

2学时

1.1中外油画名作赏析	1学时
1.2 实践油画习作练习（写生或者临摹作品一副）	10学时

第二章 油画综合材料认识，直接画法、间接画法。

【教学目标】

- 1、知识目标：通过油画材料的认识和运用，了解直接画法和间接画法的绘画技法，丰富油画作画手段和可操作的可能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握材料的运用，丰富创作手段，强调创作者独立思考、分析和解决问题的实践能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过多种油画材料和综合材料的认知，可以更好的体现创作者自身对事物的认知和观察，达到探索艺术语言的同时强调更本质的绘画发展形态，发挥绘画艺术的表现力。支撑课程目标3、4。

【重点】了解多种材料性质和融汇材料进行创作的方式方法；了解直接画法和间接画法的相关技法和步骤。支撑课程目标1、2。

【难点】掌握油画直接画法和间接画法。

§2.1综合材料的认识和收集，以及研究其可操作性	1学时
§2.2直接画法步骤示范	1学时
§2.3间接画法步骤示范	2学时
§2.4实际练习和课程辅导	7学时
§2.5学生作品点评、分析、总结和分享	1学时

第三章 综合材料技法研究和作品评析

【教学目标】

- 1、知识目标：学习研究综合材料的运用；对经典综合材料作品的赏析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握综合材料和传统材料的运用，在绘画创作过程中，有取舍的运用多种材料和技法创作作品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：学习掌握综合材料不仅表现材料本身属性，更承载艺术家主观情感的表达，其中形式语言的转换是综合材料绘画表现的关键。支撑课程目标3。

【重点】掌握综合材料绘画表现的关键，不是仅仅只利用材料本身的绘画表现性，要让材料服务于作品，更要凸显绘画者自身主观情感的表达。

【难点】通过对综合材料绘画的形式语言转换的分析，体味综合材料绘画的深层内涵。

§3.1综合材料研究，油性材料和水性材料、材料和传统绘画材料……	1学时
§3.2经典综合材料作品赏析	1学时
§3.3学生实际练习、实验和课程辅导	5学时
§3.4 学生作品点评、分析、总结和分享	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生接触了解教学内容，为上课做准备；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书、适时进行课程辅导，适当结合线上课程，完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生理论结合实践的能力。并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动学习相关内容，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前准备和课后练习。该课程是一门综合类课程。前期需要学生具有一定的基础。可以根据任务单上的要求认真做好课前准备和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的需要大量的实际操作，在实践练习中，结合课堂学习内容，体会总结创作过程的经验。学生要紧跟老师，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重理论联系实际，拓展创造性思维。重视体验生活对社会现实的研究，在探索绘画语言的同时注重创作者精神的表达。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解综合材料绘画发展和当下现状，学习掌握综合材料，表现材料属性。	作品评分
课程目标 2	运用综合材料，体现创作者自身对事物的认知和观察，达到探索艺术语言的同时强调更本质的绘画发展形态。	作品评分
课程目标 3	通过学习材料应用，运用材料创作作品。培养学生理论联系实际，吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神以及辩证唯物主义世界观，形成严肃的科学态度、严格的科学作风。	分组协作+PPT 作品展示汇报
课程目标 4	将综合材料运用于艺术作品，不仅仅是以材质的特殊性加强艺术表现力，而且材料还承载着一定的精神内涵。它通过材料本身所代表的时代特征与艺术家的个人观念相结合，反映一定的时代感和艺术家的历史责任感。	分组协作+PPT 作品展示汇报

2、成绩评定方法

考核方式: 采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式, 其中平时成绩包括作业(占比 10%)、任务单与课堂讨论(占比 10%)、PPT 汇报(占比 10%)等, 期末考试为作品评分。

成绩组成: 平时成绩占总成绩的 30%, 期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	100%		

课程目标达成度计算方法:

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度: 各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材: 赵葆康,《景继峰综合材料绘画教程》, 上海人民美术出版社 2019 年。

2、参考书目:

- (1) 安塞姆·基弗画册 Thames&Hudson 2015 年
- (2) 《20 世纪欧美非具象艺术- 塔皮埃斯》,江西美术出版社 1996 年。
- (3)孙韬叶南《古典大师油画技法》江西美术出版社, 2007 年。
- (4)姚尔畅《油画材料与技法基础》安徽美术出版社,2018 年。
- (5)杨建飞《世界大师经典作品精选 100 例》中国美院出版社, 2020 年。
- (6)Friedrich Einhoff(Kerber Art)Kerber Verlag edition, 2010 年。

3、网上资源:

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对绘画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对绘画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对绘画审美有正确的认识。	大致表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述绘画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对绘画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品；建立分析绘画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品；建立分析绘画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品；建立分析绘画的思路和方法。	能运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品。	无法运用素描头像的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制绘画作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型绘画作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型绘画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型绘画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型绘画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型绘画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

编写人：兰天

审核人：艺术学院教学委员会

《油画（人物组合）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画（人物组合），英文名称：Painting(the combination of characters)

课程编码：0602ZY246

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描（头像）、油画（头像）、素描（半身带手）、油画（半身带手）、素描（人体）、油画（人物）、素描（全身像）、油画（人体）、油画材料技法研究

开课单位：艺术学院

课程负责人：杨涛

课程组成员：许敏、李婧、兰天

二、课程简介

《油画人物组合》属于专业核心课。本课程为本科油画专业高年级必修课程。通过对双人以上人物组合油画写生课程的训练，探讨人物与人物之间、人物与环境之间关系的对立、协调以及画面气氛、情绪的营造，使本课程的写生作业具有作品的性质，从而为毕业创作做充分的准备。

其内容包括：人物结构与姿态的关系、人物情绪的表达和画面情绪表达的关系、人物和环境的关系。

本课程培养学生理性和感性相结合的有关于油画的艺术思维方法，对油画艺术的认识，以及油画基本绘画技巧。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画人物组合是研究油画审美规律、绘画相关技巧及规律。其中对于西方艺术的审美认知是以宏观视角引导学生了解油画审美的框架，而绘画相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握油画人物组合画作绘制方法、技巧及规律。不断的尝试各种人物绘画技巧，摸索自己的表现语言，要有意识的注意画面中背景的表现和处理。在油画人物写生时，能够追求将画面背景与画面的整体语言有机结合到一起，学会“因地制宜”地作以艺术处理。本课程要求学生对油画技法、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系的学习以及结合中国优秀的传统文化，掌握油画的

绘画方法，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：熟用油画、绘画方法与技巧、造型方式和用色方式的知识体系。

课程目标 2：能够熟练运用油画知识、绘画方法和技巧临摹和创作油画作品；进一步建立和分析油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过造型思想和用色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 熟用绘画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够谙熟“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，熟知美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	M
课程目标 3	H	M	M
课程目标 4		M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画（人物组合）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	授课学时 (实操)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	人物结构与姿态的关系	16	16	2
第二章	人物情绪表达和画面情绪表达的关系	16	16	2
第三章	人物和环境的关系	16	16	2
合计		48	48	6

第一章 人物结构与姿态的关系

【教学目标】

- 1、知识目标：了解人体构造；了解肢体的运动方式和范围；了解肢体之间运动的关联性；支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能准确认识到人物结构与姿态的关系并用创作表达出来。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养油画审美意识，结合中国文化精神，传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名油画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】在创作时要认识到并且运用

【难点】理解中人体构造和姿势动态形成原因及动作产生的联动。

1.0 头部与颈部的连接和运动方式与活动范围

2学时

1.1 颈部与上身的连接和运动方式与活动范围	2学时
1.2 腰与盆骨的连接和运动方式与活动范围	2学时
1.3 上肢的连接和运动方式与活动范围	2学时
1.4手和上肢的连接和运动方式与活动范围（手指与手掌）	2学时
1.5 下肢的连接和运动方式与活动范围	2学时
1.6 下肢与脚的连接和运动与活动范围（脚趾与脚掌）	2学时
1.7分析人物某一姿态是各个肢体如何进行运动，(支撑点、重心)	2学时
1.8《伯里曼人体结构绘画教学》（自学）	

第二章 人物情绪表达和画面情绪表达的关系

【教学目标】

- 1、知识目标：在掌握一定的绘画技巧后，明白要在创作中加入自己主观对现场人物、环境的情感，认识到创作不仅知识绘画逼真的形体，还要表现自身真实的艺术情感。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能在创作时做到情感与画面相结合。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过临摹、大师优秀作品，自主实验性创作的方式来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握绘画技巧并创作中加入自己主观对现场人物、环境的情感。

【难点】如何将绘画技巧与个人感受融合运用在绘画创作中。

2.1 人物情绪	5学时
2.2 画面表现	5学时
2.3 人物与画面情绪关系（用笔、用色、画面构成）	6学时
2.4BBC《艺术得量——卡拉瓦乔》（自主学习）	

第三章 人物和环境的关系

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握创作时对画面色爱、明暗关系考虑背景的处理；掌握人物与画面空间布局的处理方法；掌握能以主体形象和主题思想、特定历史、环境因素的创作题材能有自己独到的背景处理见解；能用不同的形势和表现语言处画面人物与环境的关系，表达人物的情绪。支撑课程目标1、2、4。
- 2、能力目标：能熟练运用处理画面人物情绪和背景的手法，将画面的层次关系表达清楚。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过一幅好的油画作品的绘制，能够促进学生理解绘画是如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握画面人物和空间关系的绘画处理；精准表达画面情绪。

【难点】如何掌握画面人物和空间关系的绘画处理；精准表达画面情绪。

3.1 人物空间（比例、布局、层次）	3学时
3.2 空间色彩：以画面色彩、敏感关系考虑背景的处理	4学时
3.3 人物与环境：以主体形象和主题思	3学时
3.4 环境与情绪	3学时
3.5以形式因素和表现语言考虑背景的处理	3学时
3.6各个大师的作品（自学）	

六、课程教学基本方法

运用不同年龄、性别、职业的人物并配以相应的环境和道具。学生在自主临摹或创作时老师进行适量的教学示范和引导；以发挥学生主观能动性为宗旨，引导学生形成自己的绘画语言和风格课下在学生创作过程中随时指导；课后学生互评作品，老师点评作品

1. 注重学生的主观能动性的发挥，让学生用开拓性思维进行艺术创作。
- 2、注重课堂练习。老师随时与学生进行创作想法交流，对学生的技术进行指导。
- 3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。
- 4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	熟用油画、绘画方法与技巧、造型方式和用色方式的知识体系进行绘画创作。	课前任务单+课堂讨论、课后练习
课程目标 2	能够熟练运用油画知识、绘画方法和技巧临摹和创作油画作品；进一步建立和分析油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业
课程目标 3	通过造型思想和用色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义	绘画创作

	世界观；通过典型油画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思绘画实践中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	绘画创作

2、成绩评定方法

考核方式： 本课程实行单元作业考核。该阶段课程结束时，学生须按教学要求完成作业，并由任课教师根据教学要求进行评讲。教师结合学生平时作业评定课程成绩，并由系及各教研室专业教师组织教学检查，对成绩进行最终审核。其中平时成绩包括作业（占比 15%）、任务单与课堂讨论（占比 15%）、结课作业（占比 70%）

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，结课作业占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	平时任务		任务单+课堂讨论		节课作品	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	30%	50	10%	50	60%
课程目标 2	30	30%	30	10%	30	60%
课程目标 3	5	40%	10	10%	10	50%
课程目标 4	5	30%	10	30%	10	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：[1] 马一丹 《油画技法》 西南师范大学出版社 2001 年

2、参考书目：

[1]钱锋，油画，高等教育出版社，1999 年(2008 年重印)，第 2 版

[2]何政广，世界名画家全集-列宾，河北教育出版社，1998 年

[3]下英 1 贡布里希.艺术发展史 M1 天津:天津人民美术出版社 1991

[4][德]马克斯·多奈尔杨红太杨鸿晏译欧洲绘画大师材料与技法[M].重庆:重庆出版社,2004

[5] 何政广主编伦勃朗绘画光影魔术师 M1 河北:河北教育出版社 2000

3、网上资源:

<https://v.qq.com/x/cover/ocdr88u986p5kia.html> BBC《艺术的力量——卡拉瓦乔》

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的运用油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，创作出优秀的作品。	较清晰、独立、完整运用油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整运用油画绘画方法与技巧、造型方式和用色方式的知识体系，并对油画审美有正确的认识。	大致可以运用油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美有认识。	无法清晰、独立、完整运用油画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对油画审美不正确
课程目标 2	熟练运用油画绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用油画绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	基本能够运用油画绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	能运用油画绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品。	无法运用油画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品。
课程目标 3	能在作品中清晰表达绘画方法，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	能明确表达绘画作品，自主分析典型油画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	能明确表达在创作中的绘画方法，自主分析典型油画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致能在创作中表达绘画方法，自主分析典型油画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法创作，无法自主分析典型油画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

编写人：杨涛

审核人：艺术学院教学委员会

《油画预习创作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画预习创作，英文名称：Oil painting Preview

课程编码：0602ZY247

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描（头像）、油画（头像）、油画风景、素描（半身带手）、油画（半身带手）

开课单位：艺术学院

课程负责人：杨涛 **课程组成员：**许敏、马可、李婧

二、课程简介

《油画预习创作》课程是美术学油画专业方向限选的一门专业拓展课程。通过本课程的学习让学生了解油画创作的历史，国内外现当代油画创作的现状及名家的技法特点。掌握油画创作从素材收集、构思、小稿、制作过程以及作品成型整个创作流程，从而为毕业创作提供技法支持。

油画预习创作通常在素描（头像）、油画（头像）、油画风景、素描（半身带手）、油画（半身带手）等先行课程之后开设，并为学生后续进行的毕业创作及工作实践筑牢基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画预习创作是研究油画创作方法，绘画相关技巧及规律。其中油画创作方法是以宏观视角引导学生了解油画创作的框架，而绘画相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的油画绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生对西方艺术文化、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握油画的基本方法，为学生的毕业创作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：在尊重学生个性的前提下，鼓励和引导学生选择其生活中最关注的主题、擅长的技法、扬长避短，合理借鉴和有效过程把控，完成自己的、真实的、哪怕是诸多不足的油画创作。

课程目标 2：对国内外艺术史中油画语言的梳理的前提下，明确油画材料和语言的发展历史、油画创作的魅力以及它与我、他人、自然、社会的关系。让学生掌握一些适合自己的基本油画创

作技法，实现有限的突破，为以后的创作和教学工作服务。

课程目标 3：通过本课程的学习，提高学生的审美意识、艺术格调、人文修养等素质，开阔学生的艺术视野。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方	课程目标 2 课程目标 5

	法。	
--	----	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M
课程目标 3	H	M	L	L
课程目标 4		M	L	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画预习创作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	授课学时 (实操)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	油画理论概述	8	8	1
第二章	油画创作准备	8	8	1
第三章	油画创作实施	8	8	2
第四章	油画创作调整	8	8	2
合计		32	32	6

第一章 油画概述

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握油画材料发展历史和油画语言的发展状况。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：了解主题与主题艺术创作的关系。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养油画审美意识，通过对油画史上著名画家及作品的介绍，激发学生的创作灵感。支撑课程目标3。

【重点】以油画为媒介从图片文本方面解读中外艺术史。

【难点】如何在个案分析喜欢艺术家的前提下结合自身创作进行思考。

1.0 油画颜料	1 学时
1.1 油画材料与工具	0.5学时
1.2 画布与画框	0.5学时
1.3 形的认识	0.5学时
1.4 黑白关系	0.5学时
1.5 色彩关系	1学时
1.6 节奏关系	0.5学时
1.7 空间组织	0.5学时
1.8 一般绘制程序	1学时
1.9 几大基本准则	1学时
1.10对经典油画作品的赏析	1学时
1.11 黄筌《绘画构图》（自学）	

第二章 油画创作准备

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本单元的学习使学生收集素材确定主题。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：创作一定数量的小稿。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过创作小稿，理解油画当中构思的重要性；通过观赏、临摹、解析优秀油画作品中草稿的运用方式来提高对自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】引导学生如何选题。

【难点】在坚持主体为主前期下引导其多资料、多角度和多做稿子实现创作意图。

2.1 题材与主题	0.5学时
2.2 初步构思	0.5学时
2.3 基本构图	0.5学时
2.4 线条运用	0.5学时
2.5 明暗关系处理	0.5学时
2.6 对色彩运用的思考	0.5学时
2.7 实际练习	4学时
2.8 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1学时

第三章 油画创作实施

【教学目标】

1、知识目标：通过本单元的学习使学生将前一步骤的小稿转化为制作和上升到作品的阶段。每一步都需要以饱满的热情程序推进，探索、学习和体会并重。支撑课程目标1、2、5。

2、能力目标：能够选择适合自己主题尺幅的起稿方式，明确主次、色调与画面的情绪，远近并济。反复体会笔触、色彩、空间和情绪几者之间的关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过一幅好的油画作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】如何保证创作的步步推进。

【难点】如何利用网络、书籍和老师的指引主动解决问题。

3.1 油画的特点	0.5学时
3.2 巧用油画工具与材料	0.5学时
3.3 油画创作的方法与要求	1学时
3.4 笔触及边缘的处理	1学时
3.5油画创作的表现步骤	1学时
3.6 实际练习	3学时
3.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1学时
3.8 黄超成《绘画创作思路·步骤》（自学）	

第四章 油画创作调整

【教学目标】

1、知识目标：通过本单元的学习使学生在作画的过程中也伴随着不同程度的调整，只是最后阶段的调整更注重全局意味。支撑课程目标1、3。

【重点】重点从大师或喜欢的艺术家的作品中分析如何是“何为一幅完整的画面”。

【难点】结合绘画主题熟练掌握油画的语言。

4.1 油画的深入塑造	1学时
4.2 油画中色彩的审美标准	1学时
4.3 文化孕育艺术	1学时
4.4 实际练习	4学时
4.5 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	1学时
4.6 周长江《解读创作》（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关油画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对油画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为四年级油画创作课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生为毕业创作打下良好基础，是建立创作系统观念的时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的油画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧、造型方式和色彩运用方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用油画创作的基本概念、绘画方法和基本原理绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和艺术研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和色彩运用方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格。	分组协作+课堂讨论、课后练习
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生	分组协作总结+PPT汇报

	团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	
--	-----------------------------	--

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅油画创作作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	40%	50	10%	40	50%				
课程目标 2	30	40%	50	10%	30	50%				
课程目标 3	10	50%			30	50%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	40%	100	60%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《解读创作》周长江 主编 上海书画出版社，2003 年

2、参考书目：

- (1)邸立丰，《暗香：西方经典油画技巧探秘》，辽宁美术出版社，2013 年；
- (2) 唐华伟，《当代油画 5：主题性创作专辑》，安徽美术出版社，2013 年
- (3)唐华伟，《当代油画 4：新表现专辑》，安徽美术出版社，2013 年
- (4)秦科，《剖析油画的奥秘：写实静物创作》，天津杨柳青画社，2015 年；
- (5)唐华伟，《当代油画（第 2 辑）：新写实专辑》，安徽美术出版社，2013 年。

3、网上资源：

<https://b23.tv/xpHQjF> 世界名画：华丽的大师（全 34 集）

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述油画绘画方法与技巧、造型方式知识体系，并对油画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述油画绘画方法与技巧、造型方式知识体系，并对油画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述油画绘画方法与技巧、造型方式知识体系，并对油画审美有正确的认识。	大致表述油画绘画方法与技巧、造型方式知识体系。	无法表述油画绘画方法与技巧、造型方式知识体系，并对油画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法。	能运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品。	无法运用油画基础的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制油画作品。
课程目标 3	自主分析典型油画作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	自主分析典型油画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	自主分析典型油画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	自主分析典型油画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法自主分析典型油画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：杨涛

审核人：艺术学院教学委员会

《线性人物素描（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：线性人物素描（1） 英文名称：Linear Character Sketch

课程编码：0602ZY248

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描

开课单位：艺术学院

课程负责人：张静 **课程组成员：**陈晨、彭琛

二、课程简介

在中国人物画专业造型基础教学中，线性人物素描教学中的直接写生是解决中国人物画造型基础最有效的方法。“线性素描”的基本内涵就是把中国画的线和西方素描的体面相结合，以线感性的浮雕式造型形式表现物象。线性人物素描是用“线”和“面”相结合的方法去表现对象，是从大的素描概念中分离出来的一个具有专业知识、技能概念的特指性素描。它不是唯一用线来表现的，线依附于形，形又回到线的形式，既是形的又是形式的，就是说既是线的，又有一定的体面关系。在线性人物素描里调子成为一种辅助性的工具，借助它能把线性人物素描做的更加深入、细致。线性人物素描的调子更具主观性，是画家对自然物象认识分析之后进行表现的主观感受。线性人物素描以线的审美形式训练和培养学生坚实严格、灵动准确的造型基本功，必须由简入繁、由浅入深、循序渐进，有明确的教学规范性，有步骤、有方法，同时保护和启发学生们自身个性素质的发展。因为中国人物画分为工笔和写意，两种绘画的技法语言是不一样的，工笔画需要的素描基础和写意画需要的素描基础是有差别的，线性人物素描中的工笔线性素描和意笔线性素描是针对工笔人物画和写意人物画的两类基础训练。我们的线性人物素描分为（1）、（2）两个课程，为日后能顺利进入人物画的学习，固把课程（1）以线性素描人体作为课程内容，课程（2）以线性素描着衣作为课程内容。

课程内容主要包括：素描与线性素描的关联及差异；线性人物素描与中国人物画的关系；认识人体结构和造型规律；意笔线性素描在人体中的表现技巧；意笔线性素描人体与写意人物画的关系；线性素描人体优秀作品分析。

在中西绘画融合日益深化的当下情景中，拉开中西绘画的距离，突显民族绘画艺术的独特性，

线性人物素描起到了至关重要的作用和意义。打下良好扎实的线性造型基础，为日后发扬优秀传统文化打下了良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

引进西方素描教学，用科学的方法去分析、认识、理解人物造型，对中国人物画的发展起着改变面貌的作用。如何引导学生在认识中国传统文化背景和审美趣味的基础上，通过对用线性素描的方式解决中国人物画的造型能力问题。技巧和造型规律的学习使学生能在实践中把所学恰当的衔接到中国人物画写生与创作中，为日后从事美术教育、教学，弘扬中国优秀传统文化打下了坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性素描与素描的差异性。

课程目标 2：全面掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用。

课程目标 3：通过经典线性素描人体作品分析，更深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，才能懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。培养学生学习经典，举一反三的学习能力。在经典中感受传统文化的伟大，激发学生强烈的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：在学习经典和线性素描人体写生练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。

课程目标 5：课程中定期布置课外作业和课上讨论会，要求学生以小组为单位对任务进行资料收集、整理，培养学生之间的团队合作能力、沟通交流能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人	课程目标 3

	格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	L	H	H
课程目标 2	H	H	M	L
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《线性人物素描（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
----	----	--------------	-----------------------------

第一章	线性人物素描基础知识	12	2
第二章	线性素描人体中线的技法运用	12	12
第三章	工笔线性素描和意笔线性素描在人体写生中的运用	12	10
第四章	线性素描人体经典作品分析	12	10
合计		48	34

第一章 线性人物素描基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解素描的发展演变；了解素描与线性人物素描的差异性；了解艺用人体解剖知识；理解线性人物素描在中国人物画中的造型意义。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰全面的表述素描与线性人物素描的关联及差异性，能正确表述线性人物素描与中国人物画的关系。支撑课程目标1、3。
- 3、价值目标：在中西文化交融的大环境中，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承和发展民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】对线性人物素描有清晰的概念认识。

【难点】理解素描写生技巧与线性人物素描写生技巧的差异。

§1.0 素描是什么	2学时
§1.1线性人物素描的概念	4学时
§1.2线性人物素描与素描的关系	2学时
§1.3 中国人物画造型发展脉络	2学时
§1.4线性人物素描在当下中国人物画发展中的重要性	2学时

第二章 线性素描人体中线的技法运用

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握人体艺用解剖知识；掌握西方人体素描写生技巧；了解线性素描人体写生步骤方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能清晰的表述人体器官、骨骼、肌肉名称和位置，能正确掌握人体素描临摹的方法，具备掌握线性素描人体写生步骤方法的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过基础知识概念的学习，理解线性人物素描在中国人物画中的重要意义。同时让学生更全面深刻的理解中国人物画的审美价值，通过读画、临摹、解析优秀线性素描人体作品来提高自身对线的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究知识与技能的能力。支撑课程目标2、4、5。

【重点】熟练掌握线性素描人体写生的步骤方法。

【难点】理解造型能力和写生能力的差异。

§2.1 艺用人体解剖知识	1学时
§2.2 西方经典人体素描作品分析	2学时
§2.3 线性人物素描临摹方法	1学时
§2.4 线性素描人体写生步骤及方法	1学时
§2.5 大量练习	5学时
§2.6 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时

第三章 工笔线性素描和意笔线性素描在人体写生中的运用

【教学目标】

1、知识目标：理解工笔线性素描与意笔线性素描的区别；人体写生中工笔线性素描的运用；人体写生中意笔线性素描的运用；工具材料与线性素描人体写生作品的关系。支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：能熟练掌握工笔线性素描在人体写生中的运用，能熟练掌握意笔线性素描在人体写生中的表现，能清晰根据工具材料的差异性转换不同质感的线性表达。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过大量的线性素描人体写生练习，体会线与面结合的独特审美价值和艺术表现力。支撑课程目标2。

【重点】正确掌握工笔线性素描与意笔线性素描的写生方法。

【难点】如何达到工具材料与线性表现的和谐统一。

§3.1 情感与物象如何通过线性的方式表现	2学时
§3.2 工笔线性素描人体写生步骤	3学时
§3.3 意笔线性素描人体写生步骤	3学时
§3.4 工具材料多样性的大量练习	4学时

第四章 线性素描人体经典作品分析

【教学目标】

1、知识目标：了解西方素描中有哪些值得借鉴的优秀具有线感的素描人体作品。支撑课程目

标1、2、3。

2、能力目标：具备分析优秀线性素描人体作品的的能力；同时能借鉴优秀作品反思自己作品不足的能力。支撑课程目标3、4。

3、价值目标：通过学习经典作品树立正确的学习方向，在经典中体会民族文化的独特性。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握分析经典作品的能力。

【难点】如何反观自身的不足并合理的借鉴经典。

§4.1 不同时代背景下优秀的艺术家线性表达的共性及其差别 2学时

§4.2 不同作品中头部的线的组织运用分析并大量练习 4学时

§4.3 不同作品中人体结构的线条比较分析并大量练习 4学时

§4.4 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容 2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合视频播放、板书推导、适时互动；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对线性人物素描有清晰的认识并产生兴趣，从而学会运用相关知识进行线性人物素描写生，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为二年级线性人物素描课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程对于学生是衔接中国人物画相关课程的造型基础课，是建立系统并深入学习观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的线性人物素描认识体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
--------	------	------

课程目标 1	从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	全面掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	课前任务单+课堂讨论、课堂练习作业、期末考试
课程目标 3	具备分析经典线性素描人体作品的的能力，能深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。具备学习经典，举一反三的学习能力。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习经典和线性素描人体写生练习的过程中具备不断总结和反思的学习能力。能反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，学生具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为完整的一幅工笔线性素描人体作品和一幅意笔线性素描人体作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%		20%		20%		20%
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	40%		20%		10%
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4				10%			50	60%		30%
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源（包含三种资源，参考书目不低于 5 本）

1、教材：周松竹. 中国画教程[M]. 北京：中国民族摄影艺术出版社，2010 年.

2、参考书目：

(1) 乔治·伯里曼. 伯里曼人体结构绘画教学[M]. 南宁：广西美术出版社，2017 年.

(2) 杨建飞. 500 年大师经典素描人体[M]. 北京：中国书店出版社，2015 年.

(3) 卢家华. 西方绘画大师经典作品：席勒素描[M]. 济南：山东美术出版社，2008 年.

(4) 孙韬. 解构人体—艺术人体解剖[M]. 北京：人民美术出版社，2017 年.

(5) 唐勇力. 线性素描[M]. 石家庄：河北美术出版社，2020 年.

3、网上资源：

中国大学慕课网、哔哩哔哩网. 线性素描. 中国美术学院

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题资料收集、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	十分清晰的从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	较清晰的从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	基本清晰的从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	大致能从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	无法表述素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性
课程目标 2	全面掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	正确掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	基本掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	勉强掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	无法掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用
课程目标 3	具备分析经典线性素描人体作品的的能力，能深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。具备学习经典，举一反三的学习能力	明确表述经典线性素描人体作品的的能力，能深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。具备学习经典，举一反三的学习能力	合理表述经典线性素描人体作品的的能力，能深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。具备学习经典，举一反三的学习能力	大致表述经典线性素描人体作品的的能力，能理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。不具备学习经典，举一反三的学习能力	无法表述经典线性素描人体作品的的能力，不能理解中国传统文化内涵和美学价值，不懂线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。不具备学习经典，举一反三的学习能力
课程目标 4	在学习经典和线性素描人体写生练习的过程中具备不断总结和反思的学习能力。能反思学习中遇到的问题，结合自身的	会反思，在学习经典和线性素描人体写生练习过程中会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案	会反思，在学习经典和线性素描人体写生练习过程中会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决	会反思，在学习经典和线性素描人体写生练习过程中会总结和反思	不会反思，在学习经典和线性素描人体写生练习过程中不会总结和反思

	能力找到解决方案				
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，学生具备团队合作能力、沟通交流能力	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作

编写人：张静

审核人：艺术学院教学委员会

《工笔人物临摹》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：工笔人物临摹 英文名称：Facsimile Of Fine Brushwork About Figure

课程编码：0602ZY249

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：国画基础、线描、线性人物素描

开课单位：艺术学院

课程负责人：张静 **课程组成员：**陈晨、彭琛

二、课程简介

工笔人物画是中国画专业的一门重要课程，也是美术学专业的必修课程。在中国传统绘画中，工笔人物画比山水画、花鸟画成熟时间更早，在唐代已发展到了较为完善和鼎盛时期。学习工笔人物画对于我们了解传统造型观念、绘画表现形式、制作技法并运用这种表现形式进行理论创作研究都有较大的实际意义。进入到这门学科先从临摹开始，临摹学习是为了掌握其基本的技法特点，是一种专业的技术手段，其目的是为了服务于我们的工笔人物画艺术创作实践，通过临摹我们可以逐步了解工笔人物画独特的艺术语言。该课程主要由工笔人物画的发展史、艺术内涵、审美价值及临摹技法体系几个部分内容组成，通过反复、深入学习传统工笔人物画技法，从而提高中国工笔人物画的传统造型能力。这个学习过程是一个全面培养自身文化素养的过程，同时也为日后从事美术教育、教学，弘扬中国传统文化打下了坚实的基础。

课程内容主要包括：工笔画发展历程；工笔人物画发展演变；临摹在工笔人物画中的意义；工笔人物画相关的工具材料知识；工笔人物画中勾线与着色技巧分析；临摹的步骤和方法；工笔人物画经典作品解读。

在中西绘画融合日益深化的当下情景中，学习了解中国传统文化是必然的选择，不仅能培养学生重视传统文化审美价值，也为日后发扬优秀传统文化打下了良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

临摹是学习传统经典最直接最有效的方法。工笔人物画是中国画中的一个重要类别，临摹优

秀工笔人物画作品是学习研究中国画造型规律、用线技巧、设色方法及审美价值的有效途径。其中审美价值是从整体上引导学生认识中国传统文化背景和审美趣味，通过对用线技巧、设色方法和造型规律的学习使学生能在实践中把所学恰当的运用到日后的写生与创作中，为日后从事美术教育、教学，弘扬中国传统文化打下了坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从宏观上了解工笔人物画的传承和发展，理解其中独具特色的民族审美价值。

课程目标 2：全面掌握工笔人物画相关的理论知识体系，工笔人物画临摹方法及在写生、创作中的运用。

课程目标 3：通过工笔人物画经典作品解读，更深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得欣赏工笔人物画经典作品的艺术价值。从而培养学生解读经典、学习经典的能力。在经典中感受传统文化的伟大，激发学生强烈的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：在学习经典和临摹练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。

课程目标 5：课程中定期布置课外作业和课上讨论会，要求学生以小组为单位对任务进行资料收集、整理，培养学生之间的团队合作能力、沟通交流能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者	课程目标 2

	的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	L	H	H
课程目标 2	H	H	M	L
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《工笔人物临摹》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	工笔人物画基础知识	12	2
第二章	工笔人物画的绘画工具及材料	12	12
第三章	工笔人物画的线描技法和着色技法	12	10
第四章	工笔人物画经典作品解读	12	10
合计		48	34

第一章 工笔人物画基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解工笔人物画的发展演变过程，了解工笔人物画的审美内涵，了解临摹在工笔人物画学习中的意义。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰全面的表述工笔人物画的发展历程，能正确理解临摹在学习工笔人物画中的重要性。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：在中西文化交融的大环境中，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】对工笔人物画发展脉络的清晰认识。

【难点】理解临摹对学习工笔人物画的重要意义。

§1.0 工笔人物画的萌芽	1学时
§1.1谢赫六法解析	1学时
§1.2工笔人物画发展演变	6学时
§1.3 临与摹的理解	1学时
§1.4 临摹与工笔人物画的关系	1学时
§1.5工笔人物画审美价值探讨	2学时
§1.6谢赫《六法论》（自学）	

第二章 工笔人物画的绘画工具及材料

【教学目标】

- 1、知识目标：了解工笔人物画的绘画工具的种类和性能；了解工笔人物画承载媒介的多样性；了解工具材料和工笔人物画作品的关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能清晰的认识工笔人物画工具材料的功能及作用，能清晰的表述工具材料和工笔人物画的关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过了解工笔人物画的绘画工具、材料的性能感受工具和绘画的关系，从而体会工笔人物画的审美趣味。再通过工具材料的使用来提高自身对材料的理解。支撑课程目标2、4。

【重点】正确认识工笔人物画工具材料的功能及特性。

【难点】理解工具材料和工笔人物画面貌的关系。

§2.1毛笔的常识	0.25学时
§2.2墨的种类	0.25学时
§2.3纸张媒介的质感差异性	0.25学时

§2.4 工具材料的养护	0.25学时
§2.5 材料媒介与工笔人物画的关系	0.25学时
§2.6 适量材料练习	8.75学时
§2.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时

第三章 工笔人物画的线描技法和着色技法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握工笔人物画的勾线技法；掌握工笔人物画的设色技法；掌握工笔人物画临摹的步骤方法。支撑课程目标1、2、3。
- 2、能力目标：能熟练勾出圆、通、厚的稳定线条，能运用不同质感的线达到质感效果；熟练把握线与色的关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过大量的勾线练习和适度的临摹学习，体会工笔人物画独特的审美价值和艺术表现力。支撑课程目标2。

【重点】正确掌握工笔人物临摹的方法步骤。

【难点】如何把握线与色之间的合适关系。

§3.1 工笔人物画的勾线技法	2学时
§3.2 工笔人物画的设色技法	1学时
§3.3 工笔人物画临摹的方法步骤	5学时
§3.4 工笔人物画中线、色、造型、经营位置的和谐统一	4学时

第四章 工笔人物画经典作品解读

【教学目标】

- 1、知识目标：了解工笔人物画发展过程中有哪些经典作品及研究解读。支撑课程目标1、2、3。
- 2、能力目标：具备分析工笔人物画经典作品的能力；同时能分析经典作品反思自己临摹作品不足的能力。支撑课程目标3、4。
- 3、价值目标：通过学习经典作品树立正确的学习方向，在经典中体会民族文化的博大精深。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握分析经典作品的能力。

【难点】如何反观自身临摹作品的不足之处。

§4.1 不同时代背景下经典作品的分析解读	2学时
§4.2 不同经典作品中线的运用并临摹学习	4学时

§4.3 不同经典作品中用色的比较学习	4学时
§4.4 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合视频播放、板书推导、适时互动；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对工笔人物画产生兴趣，并从临摹中学会勾线和着色技巧，培养学生分析问题、解决问题的能力。

- 1、注重课前预习和课后练习。该课程为三年级工笔人物临摹课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。
- 2、注重课堂学习。该课程对于学生是在国画基础课的基础上针对工笔人物画进行的深入学习课程，是建立系统并深入学习的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的工笔人物画认识体系。
- 3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。
- 4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	从宏观上了解工笔人物画的传承和发展，理解其中独具特色的民族审美价值	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	全面掌握工笔人物画相关的理论知识体系，工笔人物画临摹方法及在写生、创作中的运用	课前任务单+课堂讨论、课堂练习作业、期末考试
课程目标 3	通过工笔人物画经典作品解读，能更深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得欣赏工笔人物画经典作品的艺术价值。具备解读经典、学习经典的能力。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习经典和临摹练习的过程中能不断总结和反思不足之处。反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。	分组协作总结+PPT汇报

课程目标 5	课程中定期布置课外作业和课上讨论会，以小组为单位对任务进行资料收集、整理，具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作总结+PPT汇报
--------	---	--------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为完整的一幅传统工笔人物画临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%		20%		20%		20%
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	40%		20%		10%
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4				10%			50	60%		30%
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：周松竹. 中国画教程[M]. 北京：中国民族摄影艺术出版社，2010 年。

2、参考书目：

- （1）潘天寿. 毛笔的常识[M]. 杭州：浙江人民美术出版社，2015 年。
- （2）潘天寿. 关于构图问题[M]. 杭州：浙江人民美术出版社，2015 年。
- （3）李子侯. 工笔人物画[M]. 杭州：中国美术学院出版社，2016 年。
- （4）王宣明. 中国画白描基础[M]. 上海：上海人民美术出版社，2019 年。
- （5）李峰. 工笔人物画教程[M]. 北京：高等教育出版社，2017 年。

3、网上资源：

中国大学慕课. 中国画学中国人物画的春秋与写照. 中国美术学院

哔哩哔哩网. 工笔人物画技法解析 南京艺术学院

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题资料收集、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	十分清晰的了解工笔人物画的传承和发展，理解其中独具特色的民族审美价值	较清晰的了解工笔人物画的传承和发展，理解其中独具特色的民族审美价值	基本清晰的了解工笔人物画的传承和发展，理解其中独具特色的民族审美价值	大致了解工笔人物画的传承和发展，理解其中独具特色的民族审美价值	无法表述工笔人物画的传承和发展，理解其中独具特色的民族审美价值
课程目标 2	熟练掌握工笔人物画相关的理论知识体系，工笔人物画临摹方法及在写生、创作中的运用	全面掌握工笔人物画相关的理论知识体系，工笔人物画临摹方法及在写生、创作中的运用	基本掌握工笔人物画相关的理论知识体系，工笔人物画临摹方法及在写生、创作中的运用	勉强掌握工笔人物画相关的理论知识体系，工笔人物画临摹方法及在写生、创作中的运用	无法掌握工笔人物画相关的理论知识体系，工笔人物画临摹方法及在写生、创作中的运用
课程目标 3	清晰表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	明确表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	合理表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	大致表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	无法表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。
课程目标 4	积极反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。

编写人：张静

审核人：艺术学院教学委员会

《工笔人物写生创作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：工笔人物写生创作 英文名称：Indite And Sketch Of Fine Brushwork About Figure

课程编码：0602ZY250

学分 4

总学时：64 **理论学时：**64

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：国画基础、线描、线性人物素描、工笔人物临摹

开课单位：艺术学院

课程负责人：张静 **课程组成员：**陈晨、彭琛

二、课程简介

作为中国传统绘画的重要科目之一，工笔人物画有着古老的历史。直至今日，它仍在当代国画领域显示着重要的生命力，在中国画教学与创作研究领域具有十分重要的地位和意义。现代中国画教学是建立在以传统人物画为前提，以西方素描、速写为基础的。由于西方素描教学方法在中国画教学领域的深入贯彻，使得中国画尤其是人物画在造型原则上发生了根本性的变化。现代工笔人物画的创作需要合理借鉴西方艺术中的形式表现因素，同时发扬民族传统绘画中的独特性。传统工笔人物画在形式表现上的诸如笔线应用、着色晕染等技巧，仍然是我们艺术表现中的基本手段，更重要的是其内在的情感表现内核，以及由此而产生的意象性艺术思维机制，是民族艺术独特性的根本所在，应当被我们创造性地继承。该课程主要由工笔人物画的发展史、线描写生技法及创作中的技法几个主要部分内容组成，通过反复、深入学习传统工笔人物画写生技法，从而提高中国工笔人物画的创作能力。这个学习过程是一个全面培养自身文化素养的过程，同时也为日后从事美术教育、教学，弘扬中国传统文化打下了坚实的基础。

课程内容主要包括：工笔人物画发展演变；写生在工笔人物画中的作用；工笔人物画相关的工具材料知识；工笔人物画中线描写生的方法；创作中的技法与材料探究；工笔人物画经典作品解读。

在中西绘画融合日益深化的当下情景中，学习了解中国传统文化是必然的选择，不仅能培养学生重视传统文化审美价值，也为日后发扬优秀传统文化打下了良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习，使学生较深入地了解工笔人物画的基础理论和基本形式特征，认识其优秀传统及其在中国绘画中的重要地位；具备一定的专业欣赏能力和实践能力，为今后研究及创作适应新时代需要的工笔人物画作品打下良好的基础，也为日后从事美术教育、教学，弘扬中华优秀传统文化打下了坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：深入了解工笔人物画的历史和技法理论，理解其中独具特色的民族审美价值。

课程目标 2：全面掌握工笔人物画写生与创作相关的理论知识体系，熟练掌握工笔人物画写生的观察方法和表现方法及在创作中的运用。

课程目标 3：通过工笔人物画经典作品解读，更深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得欣赏工笔人物画优秀作品的艺术价值。学习吸收有益的因素，在自我创作中探索新的表现形式，继承传统的同时，全面培养学生的专业能力。

课程目标 4：在写生和创作的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。

课程目标 5：课程中定期布置课外作业和课上讨论会，要求学生以小组为单位对任务进行资料收集、整理，培养学生之间的团队合作能力、沟通交流能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3

7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	L	H	H
课程目标 2	H	H	M	L
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《工笔人物写生创作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	工笔人物画基础知识	16	2
第二章	工笔人物画线描写生的技法运用	16	12
第三章	创作中的技法与材料探究	16	12
第四章	工笔人物画经典作品解读	16	10
合计		64	36

第一章 工笔人物画基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解工笔人物画的起源与发展，了解工笔人物画的审美特征，了解工笔人物画的材料工具及使用方法。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰全面的表述工笔人物画的发展演变，能正确理解学习工笔人物画在中国画中的重要性。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：在中西文化交融的大环境中，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】对工笔人物画的基本审美特征的清晰认识。

【难点】理解写生在意笔人物画中的重要作用。

§1.0 传统工笔人物画的起源与发展	2学时
§1.1传统工笔人物画的基本审美特征和技法语言	6学时
§1.2现代工笔人物画的形式变化	6学时
§1.3 工具材料及使用方法	1学时
§1.4 工笔人物画中写生与创作的关系	1学时

第二章 工笔人物画线描写生的技法运用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解工笔人物画线描写生的目的和意义；线描写生中需要注意的问题；线描写生中主体与背景的关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练的掌握线描写生的步骤方法，能清晰的认识线描写生与创作的关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过线描写生的学习，理解客观对象和主观情感是如何统一在画面中，体会写生对于创作的重要意义。支撑课程目标2、4。

【重点】掌握线描写生中造型的方法。

【难点】理解线描写生中人物结构和衣纹的关系。

§2.1工笔人物画线描写生中头像的刻画	3学时
§2.2工笔人物画线描写生中手与脚的刻画	3学时
§2.3工笔人物画线描写生中衣纹的艺术处理	3学时
§2.4工笔人物画线描写生中景物的描绘	3学时
§2.5线描人物画写生作品赏析	2学时

第三章 创作中的技法与材料探究

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握工笔人物画的构图方法；掌握工笔人物画创作中常见的技法；掌握工笔人物画中特殊材料使用方法。支撑课程目标1、2、3。
- 2、能力目标：能合理的安排工笔人物画创作中主体与客体的关系，能熟练安排画面中的色彩搭配，能熟练使用多种常见的材料技法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过大量的写生练习和适度的创作学习，体会工笔人物画独特的审美价值和艺术表现力。支撑课程目标2。

【重点】 正确掌握工笔人物画写生创作的方法步骤。

【难点】 主观情感和个性如何在写生创作中充分体现。

§3.1工笔人物画创作中的构思立意	3学时
§3.2工笔人物画创作中的经营位置	3学时
§3.3工笔人物画创作中的色彩搭配	3学时
§3.4工笔人物画创作中的技法与材料	4学时
§3.5工笔人物画创作中的特殊材料表现技法	3学时

第四章 工笔人物画经典作品解读

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古今工笔人物画发展过程中有哪些经典作品及研究解读。支撑课程目标1、2、3。
- 2、能力目标：具备分析工笔人物画经典作品的能力；同时能分析经典作品及反思自己创作中的不足之处。支撑课程目标3、4。
- 3、价值目标：通过学习经典作品树立正确的创作方向，在经典中体会民族文化的博大精深。支撑课程目标3、4。

【重点】 掌握分析经典作品的能力。

【难点】 如何反观自身创作作品的不足之处。

§4.1 不同时代背景下经典作品的分析解读	2学时
§4.2 不同经典作品中线的运用分析	4学时
§4.3 不同经典作品中色彩的比较学习	4学时

§4.4 不同经典作品中构图的分析学习	4学时
§4.5 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合视频播放、板书推导、适时互动；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对工笔人物画创作产生兴趣，并从写生创作中学会勾线和着色技巧，培养学生分析问题、解决问题的能力。

- 1、注重课前预习和课后练习。该课程为三年级工笔人物写生创作课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。
- 2、注重课堂学习。该课程对于学生是在工笔人物临摹的基础上针对工笔人物画进行的深入学习课程，是建立系统并深入学习的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的工笔人物画创作方法体系。
- 3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。
- 4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	深入了解工笔人物画的历史和技法理论，理解其中独具特色的民族审美价值。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	全面掌握工笔人物画写生与创作相关的理论知识体系，熟练掌握工笔人物画写生的观察方法和表现方法及在创作中的运用	课前任务单+课堂讨论、课堂练习作业、期末考试
课程目标 3	通过工笔人物画经典作品解读，能更深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得欣赏工笔人物画优秀作品的艺术价	课堂练习作品

	值。	
课程目标 4	在写生和创作的过程中学生能具备不断总结和反思的学习能力。反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。	分组协作总结+PPT汇报
课程目标 5	课程中定期布置课外作业和课上讨论会，以小组为单位对任务进行资料收集、整理，具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作总结+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式:采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式,其中平时成绩包括作业(占比 10%)、任务单与课堂讨论(占比 10%)、PPT 汇报(占比 10%)、课堂表现(占比 10%)等,期末考试为完整的一幅工笔人物写生作品和一幅工笔人物创作作品。

成绩组成:平时成绩占总成绩的 40%,期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%		20%		20%		20%
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	40%		20%		10%
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4				10%			50	60%		30%
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法:

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度:**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材:周松竹. 中国画教程[M]. 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2010 年.

2、参考书目:

- (1) 蒋跃.绘画形式语言与创作研究[M]. 合肥：安徽美术出版社，2018 年.
- (2) 陈川.工笔新经典[M]. 南宁：广西美术出版社，2018 年.
- (3) 张世彦.边位场势美绘画章法解析[M]. 北京：高等教育出版社，2011 年.
- (4) 吴方.中国传统造型艺术与素描基础[M]. 上海：中国美术学院出版社，2021 年.
- (5) 李峰. 工笔人物画教程[M]. 北京：高等教育出版社，2017 年.

3、网上资源：

中国大学慕课. 中国画学中国人物画的春秋与写照. 中国美术学院
哔哩哔哩网. 工笔人物画技法解析 南京艺术学院

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题资料收集、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	十分清晰的了解工笔人物画的历史和技法，理解其中独具特色的民族审美价值	较清晰的了解工笔人物画的历史和技法，理解其中独具特色的民族审美价值	基本清晰的了解工笔人物画的历史和技法，理解其中独具特色的民族审美价值	大致了解工笔人物画的历史和技法，理解其中独具特色的民族审美价值	无法表述工笔人物画的历史和技法，理解其中独具特色的民族审美价值
课程目标 2	熟练并全面掌握工笔人物画写生与创作相关的理论知识体系，熟练掌握工笔人物画写生的观察方法和表现方法及在创作中的运用	全面掌握工笔人物画写生与创作相关的理论知识体系，全面掌握工笔人物画写生的观察方法和表现方法及在创作中的运用	基本掌握工笔人物画写生与创作相关的理论知识体系，基本掌握工笔人物画写生的观察方法和表现方法及在创作中的运用	勉强掌握工笔人物画写生与创作相关的理论知识体系，勉强掌握工笔人物画写生的观察方法和表现方法及在创作中的运用	无法掌握工笔人物画写生与创作相关的理论知识体系，无法掌握工笔人物画写生的观察方法和表现方法及在创作中的运用
课程目标 3	清晰表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	明确表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	合理表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	大致表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。	无法表述经典作品的内涵及技巧，具备学习经典、借鉴经典的能力。
课程目标 4	积极反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。

编写人：张静

审核人：艺术学院教学委员会

《线性人物素描（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：线性人物素描（2） 英文名称：Linear Character Sketch

课程编码：0602ZY251

学分：3

总学时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描、线性人物素描（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：张静 **课程组成员：**陈晨、彭琛

二、课程简介

在中国人物画专业造型基础教学中，线性人物素描教学中的直接写生是解决中国人物画造型基础最有效的方法。“线性素描”的基本内涵就是把中国画的线和西方素描的体面相结合，以线感性的浮雕式造型形式表现物象。线性人物素描是用“线”和“面”相结合的方法去表现对象，是从大的素描概念中分离出来的一个具有专业知识、技能概念的特指性素描。它不是唯一用线来表现的，线依附于形，形又回到线的形式，既是形的又是形式的，就是说既是线的，又有一定的体面关系。在线性人物素描里调子成为一种辅助性的工具，借助它能把线性人物素描做的更加深入、细致。线性人物素描的调子更具主观性，是画家对自然物象认识分析之后进行表现的主观感受。线性人物素描以线的审美形式训练和培养学生坚实严格、灵动准确的造型基本功，必须由简入繁、由浅入深、循序渐进，有明确的教学规范性，有步骤、有方法，同时保护和启发学生们自身个性素质的发展。因为中国人物画分为工笔和写意，两种绘画的技法语言是不一样的，工笔画需要的素描基础和写意画需要的素描基础是有差别的，线性人物素描中的工笔线性素描和意笔线性素描是针对工笔人物画和写意人物画的两类基础训练。我们的线性人物素描分为（1）、（2）两个课程，为日后能顺利进入人物画的学习，固把课程（1）以线性素描人体作为课程内容，课程（2）以线性素描着衣作为课程内容。

课程内容主要包括：素描与线性素描的关联及差异；线性人物素描与中国人物画的关系；认识人体结构和人物着衣造型规律；工笔线性素描在人物着衣中的表现技巧；工笔线性素描着衣与工笔人物画的关系；线性人物素描优秀作品分析。

在中西绘画融合日益深化的当下情景中，拉开中西绘画的距离，突显民族绘画艺术的独特性，

线性人物素描起到了至关重要的作用和意义。打下良好扎实的线性造型基础，为日后发扬优秀传统文化打下了良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

引进西方素描教学，用科学的方法去分析、认识、理解人物造型，对中国人物画的发展起着改变面貌的作用。如何引导学生在认识中国传统文化背景和审美趣味的基础上，通过对用线性人物素描的方式解决中国人物画的造型能力问题。技巧和造型规律的学习使学生能在实践中把所学恰当的衔接到中国人物画写生与创作中，为日后从事美术教育、教学，弘扬中国传统文化打下了坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性素描与素描的差异性。

课程目标 2：全面掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用。

课程目标 3：通过经典线性人物素描作品分析，更深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，才能懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。培养学生学习经典，举一反三的学习能力。在经典中感受传统文化的伟大，激发学生强烈的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：在学习经典和线性人物素描写生练习的过程中培养学生不断总结和反思的学习能力。反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。

课程目标 5：课程中定期布置课外作业和课上讨论会，要求学生以小组为单位对任务进行资料收集、整理，培养学生之间的团队合作能力、沟通交流能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人	课程目标 3

	格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	L	H	H
课程目标 2	H	H	M	L
课程目标 3	L	L	H	H
课程目标 4		L	H	H
课程目标 5		L	L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《线性人物素描（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
----	----	--------------	-----------------------------

第一章	线性人物素描基础知识	12	2
第二章	线性人物素描中线的技法运用	12	12
第三章	工笔线性素描和意笔线性素描在人物写生中的运用	12	10
第四章	线性人物素描经典作品分析	12	10
合计		48	34

第一章 线性人物素描基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：了解素描的发展演变；了解素描与线性人物素描的差异性；了解艺用人体解剖知识；理解线性人物素描在中国人物画中的造型意义。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰全面的表述素描与线性人物素描的关联及差异性，能正确表述线性人物素描与中国人物画的关系。支撑课程目标1、3。
- 3、价值目标：在中西文化交融的大环境中，培养学生正向的民族自豪感，提高学生传承和发展民族文化艺术的能力。支撑课程目标3。

【重点】对线性人物素描有清晰的概念认识。

【难点】理解素描写生技巧与线性人物素描写生技巧的差异。

§1.0 素描是什么	2学时
§1.1线性人物素描的概念	4学时
§1.2线性人物素描与素描的关系	2学时
§1.3 中国人物画造型发展脉络	2学时
§1.4线性人物素描在当下中国人物画发展中的重要性	2学时

第二章 线性人物素描中线的技法运用

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握人体艺用解剖知识；掌握西方具有线感的人物素描写生技巧；了解线性人物素描写生步骤方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能清晰的表述人物外貌特征、衣着质感、衣纹结构，能正确掌握线性人物素描临摹的方法，具备掌握线性人物素描写生步骤方法的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过基础知识概念的学习，理解线性人物素描在中国人物画中的重要意义。同时让学生更全面深刻的理解中国人物画的审美价值，通过读画、临摹、解析优秀线性人物素描作品来提高自身对线的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究知识与技能的能力。支撑课程目标2、4、5。

【重点】熟练掌握线性人物素描写生的步骤方法。

【难点】理解造型能力和写生能力的差异。

§2.1 艺用人体解剖知识	1学时
§2.2 西方经典人物素描作品分析	2学时
§2.3 线性人物素描临摹方法	1学时
§2.4 线性人物素描写生步骤及方法	1学时
§2.5 大量练习	5学时
§2.6 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时

第三章 工笔线性素描和意笔线性素描在人物写生中的运用

【教学目标】

1、知识目标：理解工笔线性素描与意笔线性素描的区别；人物写生中工笔线性素描的运用；人物写生中意笔线性素描的运用；工具材料与线性人物素描写生作品的关系。支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：能熟练掌握工笔线性人物素描在人物写生中的运用，能熟练掌握意笔线性素描在人物写生中的表现，能清晰根据工具材料的差异性转换不同质感的线性表达。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过大量的线性人物素描写生练习，体会线与面结合的独特审美价值和艺术表现力。支撑课程目标2。

【重点】正确掌握工笔线性素描与意笔线性素描的写生方法。

【难点】如何达到工具材料与线性表现的和谐统一。

§3.1 情感与物象如何通过线性的方式表现	2学时
§3.2 工笔线性素描人物写生步骤	3学时
§3.3 意笔线性素描人物写生步骤	3学时
§3.4 工具材料多样性的大量练习	4学时

第四章 线性人物素描经典作品分析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解西方人物素描中有哪些值得借鉴的优秀具有线感的素描人物作品。支撑课程目标1、2、3。
- 2、能力目标：具备分析优秀线性人物素描作品的能力；同时能借鉴优秀作品反思自己作品不足的能力。支撑课程目标3、4。
- 3、价值目标：通过学习经典作品树立正确的学习方向，在经典中体会民族文化的独特性。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握分析经典作品的能力。

【难点】如何反观自身的不足并合理的借鉴经典。

§4.1 不同时代背景下优秀的艺术家线性表达的共性及差别	2学时
§4.2 不同作品中头、手、足的线的组织运用分析并大量练习	4学时
§4.3 不同作品中人物结构及衣纹的线条比较分析并大量练习	4学时
§4.4 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合视频播放、板书推导、适时互动；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对线性人物素描有清晰的认识并产生兴趣，从而学会运用相关知识进行线性人物素描写生，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为二年级线性人物素描课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程对于学生是衔接中国人物画相关课程的造型基础课，是建立系统并深入学习观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的线性人物素描认识体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	全面掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	课前任务单+课堂讨论、课堂练习作业、期末考试
课程目标 3	具备分析经典线性人物素描作品的的能力，能深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。具备学习经典，举一反三的学习能力。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习经典和线性人物素描写生练习的过程中具备不断总结和反思的学习能力。能反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，学生具备团队合作能力、沟通交流能力。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为完整的一幅工笔线性人物素描作品和一幅意笔线性人物素描作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%		20%		20%		20%
课程目标 2	10	10%	60	20%	40	40%		20%		10%
课程目标 3	60	70%			60	30%				
课程目标 4				10%			50	60%		30%

课程目标 5							50	50%	100	50%
--------	--	--	--	--	--	--	----	-----	-----	-----

课程目标达成度计算方法：

- (1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：周松竹. 中国画教程[M]. 北京：中国民族摄影艺术出版社，2010 年.

2、参考书目：

- (1) 陈鸿毅. 学院派线性素描[M]. 石家庄：河北美术出版社，2014 年.
- (2) 李孟阳. 拥抱艺术 荷尔拜因作品赏析[M]. 长春：吉林美术出版社，2019 年.
- (3) 王晓. 拥抱艺术 费欣素描作品赏析[M]. 长春：吉林美术出版社，2019 年.
- (4) 孙韬. 解构人体—艺术人体解剖[M]. 北京：人民美术出版社，2017 年.
- (5) 唐勇力. 线性素描[M]. 石家庄：河北美术出版社，2020 年.

3、网上资源：

中国大学慕课网、哔哩哔哩网. 线性素描. 中国美术学院

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题资料收集、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	十分清晰的从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	较清晰的从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	基本清晰的从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	大致能从宏观上了解素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性	无法表述素描的发展演变过程，理解线性人物素描与素描的差异性
课程目标 2	全面掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	正确掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	基本掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	勉强掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用	无法掌握线性人物素描相关的理论知识体系，线性人物素描技法及在临摹、写生中的运用
课程目标 3	具备分析经典线性人物素描作品的的能力，能深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。具备学习经典，举一反三的学习能力	明确表述经典线性人物素描作品的的能力，能深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。具备学习经典，举一反三的学习能力	合理表述经典线性人物素描作品的的能力，能深刻的理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。具备学习经典，举一反三的学习能力	大致表述经典线性人物素描人体作品的的能力，能理解中国传统文化内涵和美学价值，懂得线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。不具备学习经典，举一反三的学习能力	无法表述经典线性人物素描人体作品的的能力，不能理解中国传统文化内涵和美学价值，不懂线性人物素描对于发展中国人物画的重要意义。不具备学习经典，举一反三的学习能力
课程目标 4	在学习经典和线性人物素描写生练习的过程中具备不断总结和反思的学习能力。能反思学习中遇到的问题，结合自身的能力找到解决方案	会反思，在学习经典和线性人物素描写生练习过程中会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案	会反思，在学习经典和线性人物素描写生练习过程中会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决	会反思，在学习经典和线性人物素描写生练习过程中会总结和反思	不会反思，在学习经典和线性人物素描写生练习过程中不会总结和反思

课程目标 5	以小组为单位对任务进行资料收集、整理，学生具备团队合作能力、沟通交流能力	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作
--------	--------------------------------------	--	--	------------------------------------	--

编写人：张静

审核人：艺术学院教学委员会

《写意人物临摹》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：写意人物临摹，英文名称：Freehand Figure Paining Copy

课程编码：0602ZY252

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：写意花鸟临摹、写意花鸟创作、山水临摹

开课单位：艺术学院

课程负责人：彭琛 **课程组成员：**张静、陈晨

二、课程简介

写意人物临摹是美术学（师范）专业的专业选修课，通过对于传统写意人物画的笔墨造型学习，掌握写意人物画通过笔墨造型来传达气韵生动的途径。

其内容包括古代写意人物画的发展、古代写意人物画的笔墨特点和表现技法、经典水墨意笔作品赏析与临摹、中国画的“用笔”理念、传统十八描理解与掌握。

本课程让学生了解中国传统绘画的悠久历史和伟大成就，认识中国画的形式规律和艺术特点。起着传承中华民族的美学思想，哲学观念，思维方式以及独特的艺术形式的作用，教学过程也是一种爱国主义的教育过程与延伸。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

写意人物临摹是关于理解中国写意人物画技法和特点的一门课程。本课程的教学，将“理论”与“实践”串联，在“观念”与“技法”的层面徐徐展开，以作品为例，深入浅出地讨论不同时期不同风格水墨艺术家的作品。使学生掌握传统写意人物画的理论及绘画技巧。表现对象力求做到色调单纯，线条清晰，以写意的线为主要表现手段，讲究书法意味和对形体的概括，强调笔墨在写意人物画作品中的表现性和独立性。既要精于摄取，又要简洁而生动。对当代意象水墨艺术家作品的解析，引导学生对古老的书画语言如何转化为当代的水墨语言、水墨艺术如何与其他艺术融通共生，提供理论和实践的认知经验。

2、具体目标

课程目标 1：理解传统写意人物画的发展与演变、笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，构建较为完备的写意人物笔墨语言体系。

课程目标 2：能够运用传统写意人物画笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，创作写意人物画，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对经典写意人物作品临摹、技法分析与解读，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度；通过对当代意象水墨艺术家作品的解析，引导学生对古老的书画语言如何转化为当代的水墨语言，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2		M	M	M

课程目标 3		M	M	
课程目标 4				L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《写意人物临摹》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	古代意笔人物画概述	2	4
第二章	传统十八描的粗笔类临摹	10	10
第三章	古代写意人物画临摹	10	8
第四章	走向当代的意笔人物画	10	4
合计		32	36

第一章 古代意笔人物画概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古代写意人物画的发展概述，理解古代写意人物画的笔墨特点和表现技法；通过经典水墨意笔作品选览与赏析，掌握中国画的“用笔”理念。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：通过对古代经典写意人物作品解读，理解中国画独特的艺术魅力，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解古代写意人物画的笔墨特点和表现技法。

【难点】掌握中国画的用笔用墨技巧。

§ 1.1 古代写意人物画的发展概述	0.5学时
§ 1.2 古代写意人物画的笔墨特点和表现技法	0.5学时
§ 1.3 经典水墨意笔作品选览与赏析	0.5学时
§ 1.4 中国画的“用笔”理念	0.5学时

第二章 传统十八描临摹

【教学目标】

- 1、知识目标：理解传统十八描的艺术成就；掌握传统十八各种描线质的表现方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用传统十八描线质去表现、解释生活中可描绘的物象。支撑课程目标2。

【重点】传统十八描线质分析。

【难点】传统十八各种描线质掌握及运用。

§2.1 传统十八描概述 1学时

§2.2 传统十八描线质分析 2学时

高古游丝描、琴弦描、铁线描、混描、曹衣描、钉头鼠尾描、橛头钉描、马蝗描、柳叶描、橄榄描、枣核描、折芦描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描、蚯蚓描、行云流水描

§2.3 传统十八描临摹 6学时

§2.4 临摹作品讲评分析 1学时

第三章 古代写意人物画临摹

【教学目标】

1、知识目标：通过临摹，掌握古代写意人物画笔墨技法；理解古代写意人物画笔墨对气韵生动的传达。支撑课程目标1。

2、能力目标：以写意的线为主要表现手段，讲究书法意味和对形体的概括，强调笔墨在写意人物画作品中的表现性和独立性。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对古代经典写意人物作品临摹，掌握古人的笔墨观，理解中国画独特的艺术魅力，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解古代写意人物画经典范本艺术特点，掌握写意笔墨技法。

【难点】经典范本临摹中，对构图、线质、笔墨的掌握。

§3.1 古代写意人物画经典范本艺术特点及技法解读 2学时

用线形态分析、用墨形态分析、用色形态分析、造型形态分析、写意韵味与书法意味关系的分析

§3.2 经典范本临摹 7学时

梁楷.太白行吟图、石恪.二祖调心图、郭诩.虎溪三笑图、明代张路人物画、苏仁山.五羊仙迹图、任伯年人物画

§3.3 临摹作品讲评分析 1学时

第四章 走向当代的意笔人物画

【教学目标】

1、知识目标：通过临摹，掌握现当代的写意人物画笔墨技法；理解现当代写意人物画笔墨对气

韵生动的传达，笔墨在写意人物画作品中的表现性和独立性。。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过对当代意象水墨艺术家作品的解析，引导学生对古老的书画语言如何转化为当代的水墨语言，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解现当代写意人物画经典范本艺术特点，掌握写意技法。

【难点】经典范本临摹中，掌握写意人物画的构图、线质、笔墨。

§4.1 现当代经典范本艺术特点及技法解读 2学时

用线形态分析、用墨形态分析、用色形态分析、造型形态分析、写意韵味与书法意味关系的分析

§4.2现当代经典范本临摹 7学时

蒋兆和、林风眠、王子武、周思聪、周京新、刘庆和、李孝萱、田黎明等人作品。

§4.3 临摹作品讲评分析 1学时

六、课程教学基本方法

课前，利用长江雨课堂发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动等完成授课内容；课后，通过任务单训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与中国写意人物画相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术写生、创作、研究的问题上，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程与中国美术史、写意花鸟临摹与创作、山水临摹等课程有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程中的绘画技法复杂，因此在课堂学习中，老师要及时指出学生技巧上的问题，做好示范；学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会将临摹过程中的笔墨技巧运用到山水写生中，做到活学活用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	写意人物画的基本构图、基本技法、基本理论	课前任务单+课

		堂练习+期末考试
课程目标 2	写意人物画用线形态分析、用墨形态分析、用色形态分析、造型形态分析、写意韵味与书法意味关系的分析	课前任务单+课堂讨论+课后作业+期末考试
课程目标 3	通过对经典写意人物画作品临摹、技法分析与解读，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	以小组为单位对课程的学习过程进行分析与整理，学会反思，总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案，以 PPT 在全班进行汇报。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%），期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：汪志诚著，热力学•统计物理(第六版)，高等教育出版社，2019 年。

2、参考书目：

- (1) 吴山明, 意笔人物画, 中国美术学院出版社, 2018 年.
- (2) 刘庆和, 心律集, 人民美术出版社, 2014 年.
- (3) 周京新, 南京艺术学院《中国画技法》课程教学与创作研究系列. 大象有形（上、下）, 江苏凤凰教育出版社, 2012 年.
- (4) 王伯敏, 中国画的构图, 天津人民美术出版社, 2012 年.
- (5) 刘国辉, 刘国辉写生作品集, 人民美术出版社, 2014 年.
- (6) 毛建波、黄国培, 黄羲教授十八描, 中国美术学院出版社, 2019.
- (7) 梁楷, 太白行吟图, 南宋.

3、网上资源：

- (1) <https://www.bilibili.com/video/BV1NJ411Q7QH?from=search&seid=5827799785772692076>
周京新《写意人物》
- (2) <https://www.icourse163.org/course/CAA-1461791164?from=searchPage> 中国美术学院慕课
《中国画学·实验性水墨画的品质与表现》

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握理解传统写意人物画的发展与演变、笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，构建较为完备的写意人物笔墨语言体系。	较为熟练掌握理解传统写意人物画的发展与演变、笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，构建较为完备的写意人物笔墨语言体系。	掌握理解传统写意人物画的发展与演变、笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，构建较为完备的写意人物笔墨语言体系。	初步掌握理解传统写意人物画的发展与演变、笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，构建较为完备的写意人物笔墨语言体系。	未能掌握理解传统写意人物画的发展与演变、笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，构建较为完备的写意人物笔墨语言体系。
课程目标 2	具备很好的运用能够运用传统写意人物画笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，创作写意人物画，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	具备较好的运用能够运用传统写意人物画笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，创作写意人物画，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	具备一定的运用能够运用传统写意人物画笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，创作写意人物画，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	具备初步的运用能够运用传统写意人物画笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，创作写意人物画，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	未具备运用能够运用传统写意人物画笔墨造型的要领和中国画的“用笔”理念，创作写意人物画，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。
课程目标 3	通过对经典写意人物作品临摹、技法分析与解读，培养学生具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。	通过对经典写意人物作品临摹、技法分析与解读，培养学生具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。	通过对经典写意人物作品临摹、技法分析与解读，培养学生具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。	通过对经典写意人物作品临摹、技法分析与解读，培养学生具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。	通过对经典写意人物作品临摹、技法分析与解读，培养学生不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：彭琛

审核人：艺术学院教学委员会

《预习创作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：预习创作，英文名称：Preview the Creation

课程编码：0602ZY253

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：美术学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：写意花鸟创作、工笔花鸟创作、工笔人物写生创作、山水创作

开课单位：艺术学院

课程负责人：彭琛 **课程组成员：**张静、陈晨、周松竹

二、课程简介

预习创作是美术学（师范）专业的专业选修课，通过预习创作课程，让学生理解美术创作的基本方法和技巧，为毕业创作打下基础。

其内容包括：构图形式法则、生活与艺术的关系，写生与创作的关系，创作与构图的关系。

本课程培养学生对创绘画语言的灵活运用能力，拓宽学生创造性思维能力，创作作品整体观念的把控能力，使学生对创作充满积极性和热情。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、艺术创作和弘扬优秀传统文化打下的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

创作课是将所学的专业知识、技法和对生活的感受综合起来,发挥自己的艺术个性,并有所发展和创新,创作出作品。应鼓励学生关注生活、挖掘题材、表现其个性特征、充分展示其想象力。造型语言应尽可能丰富、有新意、重点培养发现自己独特的绘画语言。

通过预习创作，学生可以综合运用各种理论知识和专业技能，进行全面、系统、严格的技术及基本能力的练习。培养学生创造性的思维能力和学生对绘画语言的灵活运用能力，培养学生创作作品的整体观念，为毕业后从事教学、艺术创作工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解绘画方法与创作技巧、造型方式和设色方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用创作的基本概念、绘画方法和技巧创作和绘制画稿；建立分析个人绘

画创作思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；通过典型绘画作品的案例分析，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍绘画作品在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 3：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好绘画创作经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案，并总结出自己的绘画创作系列风格。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3		M	M	M

课程目标 4			L	L
--------	--	--	---	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《预习创作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	创作概述	4	4
第二章	图像构图识读	4	8
第三章	创作课题讨论	4	8
第四章	创作练习	20	40
合计		32	60

第一章 创作概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解预习创作在人才培养中的意义；理解创作的范畴和研究对象；掌握创作中风格特征分类。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰表述个人创作的程序、计划及要点。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养中国画审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对优秀中国画作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解预习创作的意义。

【难点】创作要点分析。

§ 1.1 预习创作的意义	0.5学时
§ 1.2 创作的范畴和研究对象	0.5学时
§ 1.3 创作中风格特征分类	1学时
§ 1.4 创作要点分析	1学时
§ 1.5 创作的程序和计划	1学时

第二章 图像构图识读

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握传统中国画的构图法则；掌握运用构图三要素的方法；了解构图中画面的基本形；理解构图与构成关系。支撑课程目标1。

2、能力目标：通过所收集的第一手生活素材形成多个有新意的创作构图，充分展示其想象力。
支撑课程目标2。

3、价值目标：坚持和提倡艺术来源于生活,强调艺术与生活对接的过程，使学生确立正确的文化观与审美观，多层次关注现实生活中健康的、积极的、美的事物与观念，形成自己独到的观察思考与艺术判断。支撑课程目标3。

【重点】掌握构图中画面的基本形。

【难点】理解构图与构成，构图三要素应用于画面的基本形中。

§2.1 传统中国画的构图法则	1学时
§2.2 构图与构成	1学时
§2.3 构图三要素：边框、位置、骨架	1学时
§2.4 构图中画面的基本形	1学时

第三章 创作课题讨论

【教学目标】

1、知识目标：掌握创作课题的选定；掌握创作风格界定；了解当下创作中的趋向；理解创作的个性化表现；能运用经典构图方法分析经典作品。支撑课程目标1。

2、能力目标：明确生活体验与创作的关系；通过团队协作学习、沟通交流、合作研究环节，在讨论中培养学生良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。
支撑课程目标2、4。

【重点】理解艺术来源于生活，让学生形成自己独到的观察思考与艺术判断。

【难点】选择创作课题，收集生活素材、制作草图。

§ 3.1 创作课题的选定	1学时
§ 3.2 当下创作中的趋向	1学时
§ 3.3 创作的个性化表现	1学时
§ 3.4 创作风格界定	1学时

第四章 创作设计

【教学目标】

1、知识目标：掌握根据主题收集素材、组织素材；做好画面构图；进行；理解热力学第三定律。
支撑课程目标1。

2、能力目标：创作作品体现时代的发展要求，体现大众生活、积极向上、真善美的美学主题；体现其原创性和个性化，并具有专业发展的前沿性。

3、价值目标：坚持和提倡艺术来源于生活，强调艺术与生活对接的过程，使学生确立正确的文化观与审美观，多层次关注现实生活中健康的、积极的、美的事物与观念，形成自己独到的观察思考与艺术判断。

【重点】始终坚持和提倡艺术来源于生活，关注现实生活中健康的、积极地、美的事物与观念，形成自己独到的观察思考与艺术判断。

【难点】素材的收集，创作草图构图的形成。

§ 4.1 创作小构图练习与示范分析	2学时
§ 4.2画面构图的空白形和边角	3学时
§ 4.3画面的节奏、韵律把控	3学时
§ 4.4视觉中心与视觉顺序	3学时
§ 4.5创作稿的“正形与负形”处理	3学时
§ 4.6画面中的“势”把控	3学时
§ 4.7画面的“三七定律”分析	3学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、讨论法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关中国画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对中国画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为四年级专业课程，需要学生学会储备一定绘画创作方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的创作体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	创作方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	能够运用国画的基本概念、绘画方法和技巧创作作品；建立分析绘画创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解中国画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍写意花鸟画知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比10%）、任务单与课堂讨论（占比10%）、PPT汇报（占比10%），期末考试为完整的画稿评定分数，其中（1）独幅形式（画芯）出现的最大尺寸不得超过240*200cm；最小边长不得小于98cm（六尺斗方）；（2）国画作品以组画形式出现的画面尺寸单张不小于四尺斗方（68*68cm）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%		

课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：唐秀玲，中国画创作与构图研究，北京工艺美术出版社，2016 年。

2、参考书目：

- (1) 张世彦，边位场势美——绘画章法解析，高等教育出版社，2011 年。
- (2) 胡明哲，色面造形——岩彩绘画形式骨架，高等教育出版社，2017 年。

3、网上资源：

- (1) <https://video.artron.net/c2531.html> 何家英《艺术创作》
- (2) <https://b23.tv/uHEj5e> 《艺术与生活——何家英谈美术创作》
- (3) <https://video.artron.net/c222.html> 刘选让谈中国画创作

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握绘画方法与创作技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	较为熟练掌握绘画方法与创作技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	掌握绘画方法与创作技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	初步掌握绘画方法与创作技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	未能掌握绘画方法与创作技巧、造型方式和设色方式的知识体系。
课程目标 2	具备很好的分析艺术问题、解决艺术问题，创造性思维能力。	具备较好的分析艺术问题、解决艺术问题，创造性思维能力。	具备一定的分析艺术问题、解决艺术问题，创造性思维能力。	具备初步的分析艺术问题、解决艺术问题，创造性思维能力。	未具备分析艺术问题、解决艺术问题，创造性思维能力。
课程目标 3	具备很强的反思能力，能完整地总结出自己的绘画创作系列风格。	具备较强的反思能力，能较完整地总结出自己的绘画创作系列风格。	具备一定的反思能力，能总结出自己的绘画创作系列风格。	具备初步的反思能力，能大概地总结出自己的绘画创作系列风格。	不具备反思能力，不能总结出自己的绘画创作系列风格。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：彭琛

审核人：艺术学院教学委员会

《山水创作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：山水临摹，英文名称：Landscape Creation

课程编码：0602ZY254

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：山水临摹、中国美术史、写意花鸟临摹、写意花鸟创作、写意人物临摹

开课单位：艺术学院

课程负责人：彭琛 **课程组成员：**周松竹、张静、陈晨

二、课程简介

山水创作是美术学（师范）专业选修中国画方向的选修课，通过本课程学习使学生在中国山水画审美、笔墨技能以及艺术语言方面得到全面的增强，并能创作出画面完整、尺幅较大的中国山水画作品。该课程由山水画理论和山水画创作两部分内容组成，两者的任务都是为培养学生的中国山水画的创作能力及其中国画的综合应用能力。

其内容包括：工笔山水画与水墨山水画的艺术特征；工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法；山水画创作的基本规律和形式法则；山水创作的立意与构思；生活与创作的关系；意象和心象再练习、创作中的运用。

本课程培养学生热爱大自然的情感，深入观察事物与捕捉事物形、神的能力；在创作中使学生形成一定的视觉感知能力、多角度欣赏能力、评价表述能力；激发学生对中国山水画的喜爱之情，从而使学生热爱祖国的传统文化，振奋民族精神。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

山水创作是关于中国山水画创作的研究。本课程要求学生对中国优秀的传统文化、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系，掌握中国传统绘画的基本技法，理解中国艺术审美和有特色的社会主义哲学之间的联系，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育教学，弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解工笔山水画与水墨山水画的特征；工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法；山水画创作的基本规律和形式法则；山水创作的立意与构思；生活与创作的关系；意象和心象再练习、创作中的运用。

课程目标 2：能够运用山水画创作的基本规律和形式法则创作出画面完整、尺幅较大的中国山水画作品；建立分析艺术创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解山水画在社会、生活、文化中的应用。

课程目标 3：通过对山水创作规律和形式法则的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与山水创作相关的实验案例分析以及画家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：要求学生以小组为单位进行创作资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	H	H	H

课程目标 3				M	M	M
课程目标 4			L			L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《山水创作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	山水创作的艺术构思	4	4
第二章	山水创作的构图法则	4	4
第三章	工笔山水与写意山水	4	8
第四章	山水写生与创作的关系	12	24
第五章	笔墨语言	12	24
第六章	意象和心象	12	24
合计		48	88

第一章 山水创作的艺术构思

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对大量优秀山水画作品解读，使学生了解山水创作中艺术构思的重要性；了解艺术构思在山水创作中的地位、作用、发展简况。掌握艺术构思的基本规律。支撑课程目标1。
- 2、价值目标：通过对大量优秀山水画作品解读，使学生对中国传统绘画有了更深地了解，激发学生的自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解艺术构思的基本概念和作用。

【难点】构思与构图之间的区别。

§1.1 “构思”的概念	1学时
§1.2 传统山水画中的“构思”	1学时
§1.3 当代山水画的“构思”	1学时
§1.4 “构思”在山水画创作中的作用	1学时

第二章 山水创作的构图法则

【教学目标】

- 1、知识目标：理解山水画构图的哲学思想；掌握山水画构图的特点；掌握传统山水画的主要构图法、现代山水画构图法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用传统山水画的主要构图法、现代山水画构图法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对大量优秀山水画作品解读，使学生对中国传统绘画有了更深地了解，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握各种山水创作的构图法则。

【难点】传统山水画的主要构图法、现代山水画构图法的应用。

§2.1 山水画构图的哲学思想	1学时
§2.2 山水画构图的特点	1学时
§2.3 传统山水画的主要构图法	1学时
水平线构图法、对角线构图法、“S”线构图法、自由式构图法	
§2.4 现代山水画的构图法	1学时

第三章 工笔山水与写意山水

【教学目标】

- 1、知识目标：理解工笔山水画和水墨山水画的藝術特点；掌握工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法和特殊材料与技法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对大量优秀山水画作品解读与技法示范，使学生对中国传统绘画有了更深地了解，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法。

【难点】山水画的特殊材料与技法掌握。

§3.1 工笔山水画的藝術特点分析	1学时
§3.2 写意山水画的藝術特色分析	1学时
§3.3 工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法	1学时
§3.4 特殊材料与技法示范	1学时

第四章 山水写生与创作的关系

【教学目标】

1、知识目标：理解宋元明清山水画的写生观念；理解近现代山水画的写生观念；掌握山水写生。支撑课程目标1。

2、能力目标：能将山水画写生向山水画创作转化。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对大量优秀山水画作品解读，使学生对中国传统绘画发展历史有了更深地了解，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握写生对中国画创作的作用，山水创作对写生的引导。

【难点】山水写生与创作具体训练。

§4.1 宋元时期山水画的写生观念	2学时
§4.2 明清时期山水画的写生观念	2学时
§4.3 近现代山水写生研究	2学时
§4.4 写生对中国画创作的作用	1学时
§4.5 山水创作对写生的引导	1学时
§4.6 山水写生与创作训练	4学时

第五章 笔墨语言

【教学目标】

1、知识目标：理解传统山水画审美精神与笔墨精神；理解 1958—1965年中国山水画的笔墨创新；了解现当代山水画笔墨语言的变化及特征；理解多元背景对笔墨形式的观念性影响；理解创作主体情感对笔墨形式不同的审美判断；掌握山水写生的笔墨技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：对山水画笔墨语言熟练掌握。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对大量优秀山水画作品笔墨语言的解读，使学生对中国传统绘画发展历史有了更深地了解，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握创作主体情感对笔墨形式不同的审美判断。

【难点】对山水笔墨语言的训练。

§5.1 传统山水画审美精神与笔墨精神	1学时
§5.2 1958—1965年中国山水画的笔墨创新	2学时
§5.3 现当代山水画笔墨语言的变化及特征	1学时
§5.4 多元背景对笔墨形式的观念性影响	1学时
§5.5 创作主体情感对笔墨形式不同的审美判断	1学时
§5.5 山水笔墨语言训练	6学时

第六章 意象和心象

【教学目标】

- 1、知识目标：理解意象与意象山水；理解心象在实景与画景转变中的意义；理解地域风格与个人风格的影响；掌握山水创作技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练进行山水画创作。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对大量优秀山水画作品笔墨语言的解读，使学生对中国传统绘画发展历史有了更深地了解，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解心象在实景与画景转变中的意义。

【难点】掌握山水创作训练。

§6.1 意象与意象山水	1学时
§6.2 心象的概念	0.5学时
§6.3 心象在实景与画景转变中的意义	0.5学时
§6.4 地域风格与个人风格的影响	2学时
§6.5 山水创作训练	8学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关中国画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对中国画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为四年级专业方向选修课程，因此需要学生运用到之前学习的中国画的绘画方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的山水创作体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	山水画创作的基本规律和形式法则；笔墨语言的掌握。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本规律、形式法则、笔墨语言在绘画创作、美术教学中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过与山水创作相关的实验案例分析以及画家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比10%）、任务单与课堂讨论（占比10%）、PPT汇报（占比10%），期末考试以4幅组画形式出现，画面尺寸单张不小于四尺斗方（68*68cm）。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		

课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张捷、郑朝、蓝铁，传统山水画，中国美术学院出版社，2018 年。

2、参考书目：

- (1)《中国山水画写生与创作研究》，张捷，中国美术学院出版社，2020 年。
- (2)王伯敏，《中国绘画史》，生活·读书·新知三联书店，2018 年。
- (3)俞剑华，《中国古代画论类编》，人民美术出版社，2014 年。
- (4)《反躬修己——论中国文人山水画家的自律性》，张捷，中国美术学院出版社，2011 年。
- (5)《中国艺术精神》，徐复观，华东师范大学出版社，2001 年。

3、网上资源：

(1) https://www.xuetangx.com/course/2008191fu112501/7755122?channel=search_result 清华大学慕课《山水写生》

(2) https://www.xuetangx.com/course/THU13041000664/7769832?channel=search_result 清华大学慕课《山水技法》

(3) <https://www.icourse163.org/course/CAA-1461644164?from=searchPage> 中国美术学院慕课《中国山水画史》

(4) <https://www.icourse163.org/course/CAA-1463194171?from=searchPage> 中国美术学院慕课《中国画学·中国山水画的观物与体象》

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法；山水画创作的基本规律和形式法则；山水创作的立意与构思；生活与创作的关系；意象和心象再练习、创作中的运用。	较为熟练掌握工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法；山水画创作的基本规律和形式法则；山水创作的立意与构思；生活与创作的关系；意象和心象再练习、创作中的运用。	掌握工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法；山水画创作的基本规律和形式法则；山水创作的立意与构思；生活与创作的关系；意象和心象再练习、创作中的运用。	初步掌握工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法；山水画创作的基本规律和形式法则；山水创作的立意与构思；生活与创作的关系；意象和心象再练习、创作中的运用。	未能掌握工笔山水画与水墨山水画的作画过程及基本技法；山水画创作的基本规律和形式法则；山水创作的立意与构思；生活与创作的关系；意象和心象再练习、创作中的运用。
课程目标 2	具备很好的运用山水画创作的基本规律和形式法则创作出画面完整、尺幅较大的中国山水画作品；建立分析艺术创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解山水画在社会、生活、文化中的应用。	具备较好的运用山水画创作的基本规律和形式法则创作出画面完整、尺幅较大的中国山水画作品；建立分析艺术创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解山水画在社会、生活、文化中的应用。	具备一定的运用山水画创作的基本规律和形式法则创作出画面完整、尺幅较大的中国山水画作品；建立分析艺术创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解山水画在社会、生活、文化中的应用。	具备初步的运用山水画创作的基本规律和形式法则创作出画面完整、尺幅较大的中国山水画作品；建立分析艺术创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解山水画在社会、生活、文化中的应用。	未具备运用山水画创作的基本规律和形式法则创作出画面完整、尺幅较大的中国山水画作品；建立分析艺术创作的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解山水画在社会、生活、文化中的应用。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：彭琛

审核人：艺术学院教学委员会

《版画预习创作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称： 中文名称：版画预习创作

英文名称：The research of Printmaking techniques

课程编码： 0601ZY255

学分： 5

总学时： 80 **理论学时：** 80

适用专业： 美术学类本科专业

课程性质： 专业选修课

先修课程： 插画基础、黑白木刻、套色木刻、铜版画技法、丝网版画

开课单位： 艺术学院

课程负责人： 涂光璨

课程组成员： 涂光璨、岳进

二、课程简介

版画预习创作是美术学专业版画方向的专业必修课，也是一门集多学科知识为一体的综合课程。通过版画创作的实践活动使学生在面对社会，面对人生的态度和美术追求方面，充分调动自己的思想情感，挖掘创作潜能，深入研究艺术创作中的审美情趣，探索艺术创作中的形式规律，充分发挥自己的创新能力，施展自己的绘画技能，最大可能地将自己选择的题材与个人的艺术主张，时代精神取向达到完美结合。树立一个开放的自我修正，自我完善的艺术观和建立一个相对完备的人文知识体系。使他们本科四年学习总结得到最大限度地提高和体现。从而为他们走向社会后从事中等美术教学和艺术创作活动打下良好的基础。该课程培养学生综合运用各种理论知识和技能，进行全面、系统、严格的技术及基本能力的练习。掌握有关版画的基础概念。掌握版画的重要要素，培养学生灵活运用各种要素完成创作。培养学生创造性的思维能力和学生对绘画语言的灵活运用能力，培养学生创作作品的整体观念。

其内容包括：了解先修所学各种版画的内容，理解创作的意义，掌握创作的程序；了解艺术发展史的进程和收集的素材，理解和掌握个性化的创作风格；了解创作的功能要求，理解和掌握创作的社会性意义及其方法。。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

作为艺术创作，它反映一定的主题、思想、情感、而创作主题、情感又来源于生活的积累。版画预习创作是版画方向学生毕业创作前的必要准备课程，是对之前所学知识的一次全面检验，是对学生基本知识、基本理论和基本技能掌握与提高程度的一次拔高，终极目的是为毕业创作铺平道路。

本课程要求学生融通前面所学的各种版画基本概念、基本制作步骤，掌握各种版画的基本表现方法，理解各种版画技法之间的联系，了解本学科和其它学科之间的联系，为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解版画创作的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的版画创作基础知识体系。

课程目标 2：了解版画创作的各种独特的版画语言与审美特征，以及在美术史中的地位与发展。能够运用版画创作的基本概念、原理和制作方法、技法语言，进行主题性版画创作；通过对之前学过的版画知识的融会贯通，结合版画创作的思维和训练方法，使学生建立对版性更为深入的认识，从而使版画的概念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：将中国优秀传统文化作为表现的对象，变成一个个鲜活的主题与对象融入版画创作，培养学对周围生活的感受力，提炼生活中的现实对象成为艺术形象，培养对中国传统文化的情感，增强文化自觉与自信；通过与对国内外版画大师作品以及创作历程的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀版画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握版画创作的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代艺术语境去思考各种版画语言于版画创作的方向，深入把握版画创作及其相关知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解当代版画语言中凸版、凹版、平版；漏板以及中国画、油	课程目标 2

	画等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，具有对版画创作及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析与探究的能力。	
6.综合育人	6.3 了解版画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合版画教学提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观，培养学生的人文情怀与艺术理想。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	H	H	H
课程目标 2	L	M	H
课程目标 3	L	H	M
课程目标 4	L	M	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《版画预习创作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一单元	版画创作概述	8	8
第二单元	版画创作课题选择	24	24
第三单元	版画创作方案生成标准	48	48
合计		80	80

第一单元 版画创作的概述

【教学目标】

1、知识目标：了解前面所学各种版画种类的技法和内容内容，理解版画创作的意义，掌握版画

创作的程序；了解版画创作与其他艺术创作的关系。复习并掌握版画创作的发展脉络。支撑课程目标1。

2、能力目标：审查学生为创作收集的基础素材，与学生共同探讨创作思路，题材、内容、情感、个人风格取向等问题。并利用一定的时间安排学生翻阅大量的中外优秀作品资料。指导教师要根据学生们不同特点，不同绘画艺术样式的追求，为他们选择相应的中外优秀艺术作品进行直观的幻灯欣赏与讲座。并对作品进行详细的各个层面，各种角度。各样因素分析与讲授。使学生画出中外欣赏中外优秀艺术作品的过程中，拓展创作思路，调动创作激情，创作心态和品位上得到升华。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过讲述中外版画大师在继承中创新的案例培养精益求精，敢于探索的科学态度；通过对版画发展的溯源，发现版画起源与中国的造纸与印刷术以及丝绸之路的关联性，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

4、综合目标：通过查阅资料，整理完善书本以外的中国当代版画大师的作品赏析，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】铜版画从诞生之初就是工匠精神与探索精神的结合。

【难点】理解铜版画的基本概念、基本原理及早期的发展脉络。

§1.0 绪论版画创作的意义	1学时
§1.1第一节版画创作的本质和特征	1学时
§1.2第二节版画创作的范畴和研究对象	1学时
§1.3第三节版画创作中风格特征分类	2学时
§1.4第四节版画创作要点分析	1学时
§1.5 第五节版画创作的程序和计划	2学时

第二单 元版画创作的课题选择

【教学目标】

1、知识目标：使学生了解创作的基本方法和规律。支撑课程目标1。

2、能力目标：草图绘制阶段该阶段为一周半时间，每三天为一审稿轮次。主要针对学生在绘制草图过程中出现的问题进行辅导。主要解决的问题一、生活经历和选择内容的融合成度，以及真情实感体现的充分成度。二、内容、形式、构图是否体现了个性情感要求。作品所体现的时代特征与健康向上的审美情趣。图定稿阶段（后半周）该阶段是学生毕业创作审稿的最后阶段，也是关键阶段。由毕业创作的指导教师和指导小组对每位学生的草图进行最后确定。同时商定学生作品的篇幅，尺寸、进入创作制作前的准备阶段。将素描稿打格放大在画布上，并进一步进行素描造型，画面布局的修正。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习中外版画大师的执着的艺术追求，不断对前人的推陈出新的历史，学习经典作品与崇高的作品，利用移情效应激发学生的学习艺术欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负；通过查阅资料，整理完善书本以外的版画大师的艺术故事，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】谨慎周密的进行课题的选择，把创作的对象放入时代的背景当中。

【难点】版画创作的作品画稿所体现出的人文精神与时代气质。

§2.1第一节版画创作课题的选定	6学时
§2.2第二节版画创作的当下创作趋向	6学时
§2.3第三节版画创作的当下创作趋向	6学时
§2.4第四节版画创作风格界定	6学时

第三单元版画创作的方案生成标准

【教学目标】

1、知识目标：使学生比较全面的掌握创作的技巧，对学生在统一要求的前提下，给予其一定的自由探索空间。了解版画创作的功能要求，理解和掌握创作的社会性意义及其方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：由指导教师和毕业创作作品指描制过程进行巡回辅导，及时解决学生在完成画面的过程中，每个环节可出现的具体问题。通过一系列的辅导使学生的创作潜力和绘画技能得到有效发挥，使学生们的艺术理念，个人情感，艺术审美追求得到具体表达。从而使创作的作品在精神内涵，时代性，观赏性方面通过绘画技能和各种绘画手段得到显明的表现。独立创作出相对比较完整的版画作品。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对比中西方版画的发展脉络，认清中国当代版画的发展方向是在作品中承载时代精神与人文情怀，引导学生关注社会的变革，国家的发展气象，激发的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，做表现时代的作品。支撑课程目标3。

【重点】完全掌握版画的创作方法，用完整的版画创作方法来创作版画。

【难点】版画创作中体现出时代精神和艺术的个性特点。

§3.1第一节版画创作作品能体现时代的发展要求，表现新观念、新材料、新风格	5学时
§3.2第二节版画创作作品体现不同的文化内涵	5学时
§3.3第三节版画创作作品能体现大众生活、积极向上、真善美的美学主题	5学时
§3.4 第四节版画创作作品能体现制作技法和艺术性的完美统一	5学时
§3.5 第五节版画创作作品能体现其原创性和个性化，并具有专业发展的前沿性	5学时
§3.6 第六节版画创作创作的展示与总结	5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与二年级学习的各种版画技法课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，尤其是制作部分知识点及方法更为繁复，难度可以算是黑白木刻的升级版，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；化学材料部分配方与配比也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到铜版画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如版画制作中的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；从历代大师经典作品的赏析中学习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习艺术的欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形	分组协作+PPT汇报、创作说明、练习草图、最终作品

	象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	创作说明、分组协作+PPT 汇报、最终作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 王华祥著，《版画技法（上）：传统版画、木版画技法》，北京大学出版社，2020 年
- (2) 王华祥著，《版画技法（中）：铜版画、石版画技法》，北京大学出版社，2020 年
- (3) 王华祥著，《版画技法（下）：丝网版画、综合媒介版画、数码版画技法》，北京大学出版社，2020 年

2、参考书目：

- (1) 范敏著，《铜版画教程》，河北美术出版社，2006 年
- (2) 李仲著，《铜版画——现代版画艺术教程》，西南师范大学出版社，2006 年
- 张奠宇著，《西方版画史》，中国美术学院出版社，2000 年
- (4) 杜松儒著，《世界版画史》，人民美术出版社，2004 年
- (5) 杜大恺著，《版画（绘画基础系列教材）》，清华大学出版社，2005
- (6) 马丁·霍普金森著，马幸译，《藏书票的故事》，北京时代华文书局，2014 年
- (7) 沈泓著，《纸上宝石：藏书票的收藏鉴赏》，上海科技教育出版社，2005 年
- (8) 子安著，《藏书票札记》，生活·读书·新知三联书店，2017 年

3、网上资源：

- (1) https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzU2MDA1NTA1MA==#wechat_redirect 中国美术学院绘画艺术学院版画系版画技法慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握版画创作的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画创作知识体系。	较为熟练掌握版画创作的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画创作知识体系。	掌握版画创作的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画创作知识体系。	初步掌握版画创作的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画创作知识体系。	未能掌握版画创作的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画创作知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用版画创作的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备很好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用版画创作的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备较好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用版画创作的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备一定的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用版画创作的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备初步的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用版画创作的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，未具备版画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：涂光璨

审核人：艺术学院教学委员会

《套色木刻》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：套色木刻， 英文名称： Chromatically woodcut

课程编码：0602ZY256

学 分：5

总 学 时：80 **理论学时：**80

适用专业：美术学类本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：绘画基础、素描（石膏像）、版画基础、插画基础、色彩

开课单位：艺术学院

课程负责人：岳进 **课程组成员：**岳进、涂光璨

二、课程简介

套色木刻是美术学专业版画方向的专业必修课，是研究套色木刻制作及凸印其有关规律的一门版画的分支学科。该课程由套色木刻发展史和套色木刻制作技法两部分内容组成，两者的任务都是研究套色木刻的艺术的发展、艺术语言、艺术特征。

其内容包括：版的观念及各种染色方法；从黑白到色彩. 文艺复兴的技术革新色彩的激情；华丽的中国民间木版画套色木刻的工具、设备、材料；套色木刻制版技法；套色木刻印制技法；套色木刻展示。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

套色木刻是现代版画意义中平版、凹版、凸版、漏版等不同印刷原理的一种版画。套色木刻的印制原理是以多版的凸出部分着上多色，印于纸上，故也称之为凸版。套色木刻与中国传统的雕版印刷不同，它主要沿用欧洲的木版印刷方法，通常采用油性油墨来印刷。

本课程要求学生理解套色木刻的基本概念、基本制作步骤，掌握套色木刻的基本表现方法，理解套色木刻语言和版画之间的联系，了解本学科和其它版画分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解套色木刻及凸印的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的凸版画基础知识体系。

课程目标 2：了解套色木刻的独特的审美语言，以及在美术史中的地位与发展。能够运用套色木刻的基本概念、原理和制作方法、技法语言，制作较为简单的小型套色木刻作品；通过之前学过的黑白木刻的比较，结合凸版的思维和训练方法，使学生建立对版性更为深入的认识，从而使版画的概念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：将中国优秀传统文化作为表现的对象，融入套色木刻的制作，培养学生对中国传统文化的情感，增强文化自觉与自信；通过与对国内外套色木刻大师作品以及创作历程的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀版画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	掌握套色木刻的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代艺术语境去思考套色木刻的创作方向，深入把握套色木刻及其相关知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
应用前景	了解套色木刻与凹版、平版；漏板以及中国画、油画等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，具有对版画及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
综合育人	了解版画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合版画教学提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观，培养学生的人文情怀与艺术理想。	课程目标 3
沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决	课程目标 4

	问题的能力。	
--	--------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第六章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	L	L	M	M	L
课程目标 3	L	M	M	M	H		M
课程目标 4		M	H				

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《套色木刻》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	套色木刻的起源和演进一版的观念及各种染色方法	4	4
第二章	套色木刻的起源和演进一从黑白到色彩. 文艺复兴的技术革新	4	4
第三章	套色木刻的起源和演进一色彩的激情. 华丽的中国民间木版画	4	4
第四章	套色木刻的工具、设备、材料	16	20
第五章	多版套色制版与印刷	25	30
第六章	绝版套色制版与印刷	25	30
第七章	套色木刻作品的题签、装裱及存放	2	2
合计		80	94

第一章 套色木刻的起源和演进 ——版的观念及各种染色方法

【教学目标】

1、知识目标：了解套色木刻的早期发展的梗概，了解早期套色木刻起源与发展的文化与历史背景；了解套色木刻与印刷术、以及欧洲早期手工业的关系。复习并掌握套色木刻的发展脉络；学习并理解套色木刻出现的必然性与偶然性。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用版画知识说明套色木刻与黑白木刻的区别与联系；能在套色木刻的发展脉络下去思考中西方文化与版画发展的关联。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过讲述欧洲早期套色木刻工匠在继承中创新的案例培养精益求精，敢于探索的科学态度；通过对套色木刻发展的溯源，发现套色木刻起源与中国的造纸与印刷术以及丝绸之路的关联性，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】套色木刻从诞生之初就是工匠精神与探索精神的结合。

【难点】理解套色木刻的基本概念、基本原理及各种染色方法。

§1.0 版画的种类与版的作用	0.5 学时
§1.1 版与印章	0.5 学时
§1.2 版的各种染色方法	1 学时
§1.3 纸的诞生	1 学时
§1.4 石拓的技法	1 学时

第二章 套色木刻的起源和演进

——从黑白到色彩. 文艺复兴的技术革新

【教学目标】

1、知识目标：了解16世纪以来欧洲的套色木刻艺术发展和兴盛的历史演变；了解以丢勒、伦勃朗、戈雅、惠斯勒、毕加索等为代表的艺术大师们的艺术特点，以及他们在套色木刻以及美术史上的重要成就；理解即使是在印刷技术急速发展的今天，套色木刻这种极具原始手段的艺术表现形式依然绚丽夺目的背后的原因。支撑课程目标1。

2、能力目标：能站在版画史或美术史的高度去审视套色木刻的发展脉络，对套色木刻大师以及作品能有自己的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习欧洲历代套色木刻大师的执着的艺术追求，不断对前人的推陈出新的历史，学习经典作品与崇高的作品，利用移情效应激发学生的学习艺术欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负；通过查阅资料，整理完善书本以外的套色木刻大师的艺术故事，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握套色木刻艺术的发展兴盛的历史。

【难点】每一个时期的代表性套色木刻大师为套色木刻发展所做出的贡献以及作品所体现出的人文精神与时代气质。

§2.1 文艺复兴的版画家们	1 学时
§2.2 欧洲的彩色版画	1 学时

§2.3 明暗套色木版画的登场	1 学时
§2.4 德国和意大利的明暗套色木版画	1 学时

第三章 套色木刻的起源和演进

——色彩的激情. 华丽的中国民间木版画

【教学目标】

- 1、知识目标：了解套色木刻作为“舶来品”传入中国的背景与代表作品；了解中国早期套色木刻的特征与作用及其发展脉络。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能掌握中国民间套色木刻的艺术表现特征，理解中国民间套色木刻如何汲取和借鉴西方版画的技术与观念。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对比中西方民间套色木刻的发展脉络，认清中国民间套色木刻的发展方向是在作品中承载时代精神与人文情怀，引导学生关注社会的变革，国家的发展气象，激发的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，做表现时代的作品。支撑课程目标3。
- 4、综合目标：通过查阅资料，整理完善书本以外的中国民间套色木刻大师的作品赏析，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握中国早民间套色木刻的特征与作用，掌握中国民间套色木刻的艺术表现特征。

【难点】理解中国民间套色木刻如何汲取和民间套色木刻的用色技术与观念。

§3.1 新兴木刻运动的影响	2 学时
一、国统区的木版画	
二、解放区的木版画	
§3.2 中国现实主义的木版画艺术	2 学时
一、中国版画家的现实主义作品	
二、中国的版画创作群体	
三、当代中国和国际版画艺术发展与展望	

第四章 套色木刻的工具、设备、材料

【教学目标】

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉各种制作材料、设备与工具的安全使用规则；熟悉版画工作室的规章制度；掌握各种套色木刻基本材料的处理方法方法；掌握套色木刻各种液体材料的用量与用法；掌握套色木刻各种设备的调试与使用方法；掌握套色木刻各种工具的正确使用方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能对版画制作中的各种材料、设备与工具做正确解释与使用。支撑课程目标2。

【重点】熟练掌握各种制作材料、设备与工具的安全使用规则与安全使用方法。

【难点】对材料的进行各种精细处理，对液体材料的配比配方，设备的参数与注意事项，工具的正确合理使用的方法。

§4.1	印制设备	4 学时
§4.2	制版材料	4 学时
§4.2	制版工具	4 学时
§4.2	印制材料	4 学时

第五章 多版套色木刻技法

【教学目标】

1、知识目标：理解多版套色木刻绘制的流程；了解黑白木刻绘制的主要手法；理解绘制小稿的意义；掌握画小稿的基本思路与步骤；掌握小稿的材料工具及绘制技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握一整套多版套色木刻的绘制步骤与技法，能够用多版套色木刻稿的绘制方法绘制多版套色木刻的画稿。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。

【重点】理解绘制画稿方法以及对多版套色木刻创作的意义。

【难点】对现实对象的归纳与提炼，形式感与造型的结合。

§5.1	绘稿	2 学时
§5.2	各种刀法的应用	2 学时
§5.3	对比色的色彩设计	2 学时
§5.4	分色转稿	2 学时
§5.5	主版套印	2 学时
§5.6	色版套印法	3 学时
§5.7	对版标记	3 学时
§5.8	刻制	3 学时
§5.9	印刷	3 学时
§5.10	多版套色机印	3 学时

第六章 绝版套色木刻技法

【教学目标】

- 1、知识目标：理解绝版套色木刻绘制的流程；了解绝版套色木刻绘制的主要手法；理解绘制小稿的意义；掌握画小稿的基本思路与步骤；掌握小稿的材料工具及绘制技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握一整套绝版套色木刻的绘制步骤与技法，能够用绝版套色木刻稿的绘制方法绘制绝版套色木刻的画稿。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。

【重点】理解绘制画稿方法以及对绝版套色木刻创作的意义。

【难点】对现实对象的归纳与提炼，形式感与造型的结合。

§6.1绝版木刻原理	3 学时
§6.2起稿	4 学时
§6.3转稿	6 学时
§6.4制版	6 学时
§5.5刻印	6 学时

第七章套色木刻作品的题签、装裱及存放

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉各种制作材料、设备与工具的安全使用规则；熟悉版画工作室的规章制度；掌握各种版画基本材料的处理方法方法；掌握版画各种液体材料的用量与用法；掌握版画各种设备的调试与使用方法；掌握版画各种工具的正确使用方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能对版画制作中的各种材料、设备与工具做正确解释与使用。支撑课程目标2。

【重点】熟练掌握各种制作材料、设备与工具的安全使用规则与安全使用方法。

【难点】对材料的进行各种精细处理，对液体材料的配比配方，设备的参数与注意事项，工具的正确合理使用的方法。

§6.1 套色木刻作品的签名及印数	
§6.2 套色木刻作品的装裱	
§6.3 套色木刻作品的存放	2 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关

的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与前一阶段学习的版画基础课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，尤其是制作部分知识点及方法更为繁复，难度可以算是黑白木刻的升级版，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；化学材料部分配方与配比也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到铜版画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如套色木刻制作中的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；从历代大师经典作品的赏析中学习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习艺术的欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进	分组协作+PPT汇报、创作说明、练习草图、最终作品

	行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	创作说明、分组协作+PPT 汇报、最终作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试成绩为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- （1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- （1）王华祥 著，《版画技法（上）：传统版画、木版画技法》，北京大学出版社，2020 年
- （2）李仲著，《木版画：现代版画艺术教程》，西南师范大学出版社，2015
- （3）岳进著，《高校版画教学与创作研究》，中国水利水电出版社，2017 年出版社，2020 年

2、参考书目：

- (1)张奠宇 著，《西方版画史》，中国美术学院出版社，2000 年
- (2) 杜松儒 著，《世界版画史》，人民美术出版社，2004 年
- (3) 杜大恺 著，《版画（绘画基础系列教材）》，清华大学出版社，2005
- (4) 马丁·霍普金森 著，马幸 译，《藏书票的故事》，北京时代华文书局，2014 年
- (5) 沈泓 著，《纸上宝石：藏书票的收藏鉴赏》，上海科技教育出版社，2005 年
- (6) 子安 著，《藏书票札记》，生活·读书·新知三联书店，2017 年

3、网上资源：

- (1) <https://v.qq.com/x/page/b0814xmzfj.html> 清华大学美术学院铜版画技法慕课
- (2) https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzU2MDA1NTA1MA==#wechat_redirect 中国美术学院绘画艺术学院版画系版画技法慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	较为熟练掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	初步掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	未能掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备很好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备较好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备一定的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备初步的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，未具备版画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：岳进

审核人：艺术学院教学委员会

《丝网版画技法》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：丝网版画技法， 英文名称：Skill of silk scree

课程编码：0602ZY257

学 分：5

总 学 时：80 **理论学时：**80

适用专业：美术学类本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：版画基础、插画基础、色彩、黑白木刻、套色木刻

开课单位：艺术学院

课程负责人：岳进 **课程组成员：**岳进、涂光璨

二、课程简介

丝网版画是美术学专业版画方向的专业必修课，是研究丝网版画制作及漏印其有关规律的一门版画的分支学科。该课程由套色木刻发展史和丝网版画制作技法两部分内容组成，两者的任务都是研究丝网版画的艺术的发展、艺术语言机器艺术特征。

其内容包括：丝网印刷与丝网版画历史；丝网版画的原理及特征；丝网版画的前置课程；丝网版画制作的设备、工具材料；丝网版画的基本制作过程；丝网版画的语言及表现方式；丝网版画的语言训练；丝网版画的创作。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

丝网版画是现代版画意义中和平版、凹版、凸版、数码版等不同印刷原理的一种版画。丝网版画的印制原理是以网框孔目将颜色漏印于纸上，故也称之为孔版。孔版的含义较为广泛，除了水和空气，可以在任何物体平面上印刷，只要符合孔版印刷原理，即称之为孔版。

本课程要求学生理解丝网版画的基本概念、基本制作步骤，掌握孔版的基本表现方法，理解丝网版画语言和版画之间的联系，了解本学科和其它版画分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解丝网版画的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的孔版画基础知识体系。

课程目标 2：了解丝网版画的独特的审美语言，以及在美术史中的地位与发展。能够运用铜版画及孔印的基本概念、原理和制作方法、技法语言，制作较为简单的小型丝网版画作品；通过与之前学过的套色木刻的比较，结合孔版的思维和训练方法，使学生建立对版性更为深入的认识，从而使版画的概念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：将中国优秀传统文化作为表现的对象，融入丝网版画的制作，培养学生对中国传统文化的情感，增强文化自觉与自信；通过与对国内外丝网版画大师作品以及创作历程的案例分析和艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀版画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	掌握丝网版画的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代艺术语境去思考丝网版画的创作方向，深入把握套色木刻及其相关知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
应用前景	了解丝网版画与凹版、平版；综合版以及中国画、油画等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，具有对版画及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2
综合育人	了解版画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合版画教学提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观，培养学生的人文情怀与艺术理想。	课程目标 3
沟通合作	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养	课程目标 4

	良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	
--	-------------------------------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	L	L	M	M	L	M
课程目标 3	L	M	M	M	H		M	
课程目标 4		M	H					

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《丝网版画》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	丝网印刷与丝网版画历史	4	4
第二章	丝网版画的原理及特征	4	4
第三章	丝网版画的前置课程	4	4
第四章	丝网版画制作的设备、工具材料	16	20
第五章	丝网版画的基本制作过程	12	30
第六章	丝网版画的语言及表现方式	12	30
第七章	丝网版画的语言训练	12	2
第八章	丝网版画的创作	14	
合计		80	94

第一章 丝网印刷与丝网版画历史

【教学目标】

1、知识目标：了解丝网版画的早期发展的梗概，了解早期丝网版画起源与发展的文化与历史背景；了解丝网版画与印刷术、以及欧洲早期手工业的关系。复习并掌握丝网版画的发展脉络；学习并理解丝网版画出现的必然性与偶然性。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用版画知识说明丝网版画与版画的区别与联系；能在丝网版画的发展脉络下去思考中西方文化与版画发展的关联。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过讲述欧洲早期丝网版画工匠在继承中创新的案例培养精益求精，敢于探索的科学态度；通过对丝网版画发展的溯源，发现丝网版画起源与中国的造纸与印刷术以及丝绸之路的关联性，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】丝网版画从诞生之初就是工匠精神与探索精神的结合。

【难点】理解丝网版画的基本概念、基本原理及早期的发展脉络。

§1.0 丝网印刷的历史	1 学时
§1.1 丝网版画的源起	1 学时
§1.2 我国丝网版画的诞生	2 学时

第二章 丝网版画的原理及特征

【教学目标】

1、知识目标：了解16世纪以来欧洲的丝网版画艺术发展和兴盛的历史演变；学习以丢勒、伦勃朗、戈雅、惠斯勒、毕加索等为代表的艺术大师们的艺术特点，以及他们在丝网版画制作过程中如何充分发挥它的艺术特性。支撑课程目标1。

2、能力目标：能站在版画史或美术史的高度去审视丝网版画的发展脉络，对丝网版画的制作原理师以及大师的作品能有自己的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习欧洲历代丝网版画大师的执着的艺术追求，不断对前人的推陈出新的历史，学习经典作品与崇高的作品，利用移情效应激发学生的学习艺术欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负；通过查阅资料，整理完善书本以外的丝网版画大师的艺术故事，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】能熟悉丝网版画的语言特点及制作的原理。

【难点】如何区分丝网版画与其它画种的异同，思考怎样去发挥丝网版画的画种特性，自己如何从事丝网版画的创作。

§2.1 丝网版画的原理	2 学时
§2.2 丝网印刷的特点	1 学时
§2.3 丝网版画的特点	1 学时

第三章 丝网版画的前置课程

【教学目标】

1、知识目标：让学生们理解丝网版画的基本制作技法，并准备制作丝网版画的工具、材料，提前为下一个课程做准备。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟悉整套丝网版画工艺制作程序，能运用图形和色彩构成对版画小稿的转换，并能熟练使用各种机器和绘画工具。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对丝网版画品工艺制作程序的学习与制作，着重培养学生们独立绘制丝网版画小稿，能熟练使用各种机器和绘画工具。还要让他们养成爱读书、爱绘画，关注文化、表现文化的艺术习惯；培养创造性思维与创造力，培养学生具有良好的团队协作意识及沟通能力。支撑课程目标3。

【重点】正确掌握丝网版画制作的程序。

【难点】如何将图形和色彩构成对版画小稿转换。

§3.1 图形课程 2 学时

§3.2 色彩构成课程 2 学时

第四章 丝网版画制作的设备、工具材料

【教学目标】

1、知识目标：熟悉各种制作材料、设备与工具的安全使用规则；熟悉丝网版画工作室的规章制度；掌握各种丝网版画基本材料的处理方法方法；掌握丝网版画各种液体材料的用量与用法；掌握丝网版画各种设备的调试与使用方法；掌握丝网版画各种工具的正确使用方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能对丝网版画制作中的各种材料、设备与工具做正确解释与使用。支撑课程目标2。

【重点】熟练掌握各种制作材料、设备与工具的安全使用规则与安全使用方法。

【难点】对材料的进行各种精细处理，对液体材料的配比配方，设备的参数与注意事项，工具的正确合理使用的方法。

§4.2 丝网版画的制版工具、材料 4 学时

§4.3 丝网版画的印刷工具、材料 4 学时

§4.4 丝网版画的主要设备 4 学时

§4.5 丝网版画的其它工具、材料 4 学时

第五章 丝网版画的基本制作过程

【教学目标】

1、知识目标：理解丝网版画绘制的流程；了解丝网版画绘制的主要手法；理解绘制小稿的意义；掌握画小稿的基本思路与步骤；掌握小稿的材料工具及绘制技法。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握一整套丝网版画稿的绘制步骤与技法，能够将制丝网版画的画稿转换成丝网版画的创作。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。

【重点】理解绘制画稿方法以及对丝网版画创作的意义。

【难点】对现实对象的归纳与提炼，形式感与造型的结合。

§5.1 绷网	4 学时
§5.2 基本制作方法	4 学时
§5.3 印刷过程	4 学时

第六章 丝网版画的语言及表现方式

【教学目标】

1、知识目标：熟悉网版画的各语言及自身特点；掌握套色版画的色彩概况；对丝网版画的图式语言转型。支撑课程目标1。

2、能力目标：1、按图像主次进行分版。2、无主次分版。3、按深浅层次分版。4、数码技术分版。支撑课程目标2。

【重点】掌握制版的“水墨法”“绘制法”“拓印法”“喷墨法”。

【难点】对丝网版画印刷处理的“一版多色”“一版多印”“单次印刷”技法的正确使用。

§6.1 画稿分版	4 学时
§6.2 版的制作	4 学时
§6.3 印刷处理	4 学时

第七章 丝网版画的语言训练

【教学目标】

1、知识目标：对网版画的各语言的灵活运用；掌握“写生法”“综合练习法”。支撑课程目标1。

2、能力目标：1、正确、深入、真实自由地表现出客观对象，依据描绘对象进行技法训练。支撑课程目标2。

【重点】掌握丝网版画的各艺术特点及各艺术语言。

【难点】色块组合练习、各机理练习、数码制作练习。

§7.1 写生法	6 学时
§7.2 训练法	6 学时

第八章 丝网版画的创作

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握丝网版画的流程；了解丝网版画的主要手法；理解绘制画稿的意义；掌握丝网版画的基本思路与步骤；掌握丝网版画的工具材料及绘制技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握一整丝网版画的绘制步骤与技法，能够用丝网版画的绘制方法独立创作出个性语言的画作。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。

【重点】深刻理解绘制画稿以及对丝网版画创作的意义。

【难点】对现实对象的归纳与提炼，继承与创新，形式感与造型的结合，思想与实践的结合。

§8.1 内涵	3 学时
§8.2 过程	3 学时
§8.3 案例	3 学时
§8.4 继承与创新	3 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与前一阶段学习的版画基础课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，尤其是制作部分知识点及方法更为繁复，难度可以算是黑白木刻的升级版，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；化学材料部分配方与配比也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到铜版画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如丝网版画制作中的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；从历代大师经典作品的赏析中学习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习艺术的欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	分组协作+PPT汇报、创作说明、练习草图、最终作品
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	创作说明、分组协作+PPT汇报、最终作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

张桂林.张炼著，《丝网版画的语言探索：丝网版画教程》，北京人民教育出版社，2010 年

2、参考书目：

- (1)张奠宇 著，《西方版画史》，中国美术学院出版社，2000 年
- (2) 杜松儒 著，《世界版画史》，人民美术出版社，2004 年
- (3) 杜大恺 著，《版画（绘画基础系列教材）》，清华大学出版社，2005
- (4) 马丁·霍普金森 著，马幸 译，《藏书票的故事》，北京时代华文书局，2014 年
- (5) 沈泓 著，《纸上宝石：藏书票的收藏鉴赏》，上海科技教育出版社，2005 年
- (6) 子安 著，《藏书票札记》，生活·读书·新知三联书店，2017 年

3、网上资源：

(1) <https://v.qq.com/x/page/b0814xmzfij.html> 清华大学美术学院铜版画技法慕课

(2)https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzU2MDA1NTA1MA==#wechat_redirect 中国美术学院绘画艺术学院版画系版画技法慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	较为熟练掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	初步掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。	未能掌握黑白木刻技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的铜版画知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备很好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备较好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备一定的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备初步的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用黑白木刻技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，未具备版画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：岳进

审核人：艺术学院教学委员会

《综合材料版画》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：综合材料版画，英文名称：General material print

课程编码：0601ZY258

学分：5

总学时：80 **理论学时：**80

适用专业：美术学类本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：绘画基础、素描（石膏像）、版画基础、插画基础、黑白木刻、色彩

开课单位：艺术学院

课程负责人：涂光璨

课程组成员：涂光璨、岳进

二、课程简介

综合材料版画是美术学专业版画方向的专业必修课，是研究版画语言拓展与创新的一门版画的分支学科。综合版画结合了各类版种的技术，通过对各类版种技术的融合与探究形成了独特的创作方法和艺术语言。因此，在进行综合版画学习之前，不仅仅要对版画的历史有所认识，而且应谙熟各类版种的技术特点。如此，才得以从中汲取所需，并能准确定位到各个版种在综合版中组合和延伸的意义。

课程主要包括：综合版画概述；版画版种的基本概念；综合版的基本概念；综合版实验认识；综合版画的实践基础；纸张的性能认识；水性与油性材料认识；关于“印”；关于数字版画；传统版种的再认识；关于技术；版画元素的立体方式；金刚砂制版技法；木版凸凹印技法；脱胶版画技法；综合版画作品欣赏。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

随着图像时代对视觉文化的研究介入到版画领域，新的图像理论正日益影响着版画创作的面貌。如何在综合材料版画领域表现出直观的视觉形象，用来反映新鲜的视觉体验，进而以“看”的方式触及当下社会问题，达到介入社会现实的目的，也就成为了值得探索的新思路。新的艺术追求对材料的选择、材料语言和技法的运用必然提出全新的要求。但是开创期的综合材料版画毕

竟还处于材料的初始阶段，顾盼于材料表面的肌理现象，追求材质对比产生的趣味及其隐喻性，缺乏深入的材料语言研究，制版方式又局限于材料的罗列、拼贴，所以在表现形象的时候，常常出现既想突出材料，又颇受形象的约束，摇摆于两者之间彼此消弱的状态，而难于满足新的需求。综合材料版画在创作过程中对材料的定义相较于其他版种是更为直接，印刷方式也具有一定的创新性，其对材料的应用以及认识都是现代版画的发展和研究方向。随着综合材料版画的制版技术和印刷技术不断的更新，它将版画引入更为宽广的新空间，也使笔者在探索和研究综合材料版画时打开了新的创造思维，让材料语言在综合材料版画这样一种艺术形式中得到了更大的发挥和提升。本文主要通过笔者自己的创作的感悟与探寻，重点对材料语言在综合版制作过程中如何实际应用，以及将综合材料版画创作过程中的偶发性、反复性等等问题一一解决，从而使制版过程变得易于掌握，使学习者能够迅速找到创作综合材料版画的技巧。

本课程要求学生理解铜版画、凹版的基本概念、基本制作步骤，掌握凹版的基本表现方法，理解铜版画语言和版画之间的联系，了解本学科和其它版画分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解综合材料版画的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的综合材料版画基础知识体系。

课程目标 2：了解综合材料版画的独特的审美语言，以及在美术史中的地位与发展。能够运用综合运用凸凹平漏的基本概念、原理和制作方法、技法语言，制作综合材料版画作品；通过与之之前学过的单一版种的比较，结合综合材料版画的思维和训练方法，使学生建立对版性更为深入的认识，从而使版画的概念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：将中国优秀传统文化作为表现的对象，融入综合材料版画的制作，培养学生对中国传统文化的情感，增强文化自觉与自信；通过与对国内外综合材料版画大师作品以及创作历程的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀版画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
------	---------	------

3.学科素养	3.1 掌握综合材料版画的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代艺术语境去思考铜版画的创作方向，深入把握综合材料版画及其相关知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解综合材料版画与凸版、凹版、平版、漏版以及传拓、中国画、油画等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，具有对版画及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解版画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合版画教学提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观，培养学生的人文情怀与艺术理想。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	M	M	M
课程目标 3	L	H	L	L	
课程目标 4		M	H	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《综合材料版画》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	综合版画概述	4	8
第二章	金刚砂制版技法	24	24
第三章	木版凸凹印技法	24	24

第四章	脱胶版画技法	24	24
第五章	作品欣赏	4	8
合计		80	88

第一章 综合版画概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解综合版画的发展的梗概，了解综合版画起源与发展的文化与时代背景；了解综合版画与凸、凹、平、漏四个传统版种、与综合材料绘画及平面设计和数字技术的关系。学习并理解综合版画出现的必然性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用版画知识说明综合版画与凸、凹、平、漏四个传统版种的区别与联系；能在当代版画发展的语境下去思考中西方文化与综合版画发展的关联。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过讲述综合版画艺术创作需要储备全面的艺术常识，在融合与创新中培养精益求精，敢于探索的科学态度；通过对综合版画作品案列的分析，发现综合版画与其他艺术门类广泛的关联性，从而激发学生创新意识与工匠精神。支撑课程目标3。

【重点】综合版画从诞生之初就是融合精神与探索精神的结合。

【难点】理解综合版画的基本概念、基本原理及发展的现状。

§1.0 第一节 版画版种的基本概念	1 学时
§1.1 第二节 综合版的基本概念	1 学时
§1.2 第三节 综合版实验认识	1 学时
§1.3 第四节 综合版画的实践基础	
1.纸张的性能认识	
2.水性与油性材料认识	
3.关于“印”	
4.关于数字版画	
5.传统版种的再认识	
6.关于技术	
7.版画元素的立体方式	1学时

第二章 金刚砂制版技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解金刚砂制版历史及制版原理；了解金刚砂制版的各种技法；理解金刚砂制版

技法综合运用的可行性。支撑课程目标1。

2、能力目标：利用金刚砂制版技法制作一张版画，并对自己的作品有相应的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习综合版画技法，利用综合版画擅长表现肌理与沧桑感的特点，结合荆楚文化与红色文化的学习，引导学生表现荆楚文化主题与红色主题，激发学生的文化情怀与爱国情怀，引导学生树立艺术报国的崇高理想；通过查阅资料，整理荆楚文化或红色文化，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】全面了解金刚砂制版技法的详细步骤。

【难点】掌握金刚砂制版技法具体材料的配比产生的不同效果。

§2.1第一节金刚砂技法概述

- 1.选择砂的类型
- 2.选择更细的金刚砂做成稳定的基板
- 3.实物（现成品）1学时

§2.2第二节金刚砂印制的必备条件

- 1.制版材料
- 2.制版、印刷工具
- 3.印纸、布料1学时

§2.3第三节金刚砂技法的制版、印刷方法

- 1.制版步骤
- 2.印刷步骤
- 3.套色演示
- 4.实物拼贴制版技法
- 5.制版提示1学时

§2.4第四节金刚砂制版技法示范作品1学时

第三章 木版凸凹印技法

【教学目标】

1、知识目标：了解木版凸凹印技法历史及制版原理；了解木版凸凹印技法的各种技法要领；理解木版凸凹印技法综合运用的可行性。支撑课程目标1。

2、能力目标：利用木版凸凹印技法制作一张版画，并对自己的作品有相应的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习综合版画技法，利用综合版画擅长表现肌理与沧桑感的特点，结合荆楚

文化与红色文化的学习，引导学生表现荆楚文化主题与红色主题，激发学生的文化情怀与爱国情怀，引导学生树立艺术报国的崇高理想；支撑课程目标3。

4、综合目标：通过查阅资料，整理荆楚文化或红色文化，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】全面了解木版凸凹印技法的详细步骤。

【难点】掌握木版凸凹印技法具体材料的配比产生的不同效果。

§3.1第一节木版凸凹印概述

- 1.选择板材
 - 2.制版
 - 3.磨蜡
 - 4.添加材料
- 1学时

§3.2第二节木版凸凹印的必备条件

- 1.木版
 - 2.制版工机具
 - 3.漆片
- 1学时

§3.3第三节木版凸凹印的制版方法

- 1.制版步骤
 - 2.制版提示
- 1学时

§3.4 第四节木版凸凹印的示范作品

1学时

第四章 脱胶版画技法

【教学目标】

1、知识目标：了解脱胶版画技法的历史及制版原理；了解脱胶版画技法的各种技法要领；理解脱胶版画技法综合运用的可行性。支撑课程目标1。

2、能力目标：利用脱胶版画技法制作一张版画，并对自己的作品有相应的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习综合版画技法，利用综合版画擅长表现肌理与沧桑感的特点，结合荆楚文化与红色文化的学习，引导学生表现荆楚文化主题与红色主题，激发学生的文化情怀与爱国情怀，引导学生树立艺术报国的崇高理想；支撑课程目标3。

4、综合目标：通过查阅资料，整理荆楚文化或红色文化，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】全面了解脱胶版画技法的详细步骤。

【难点】掌握脱胶版画技法具体材料的配比产生的不同效果。

§4.1 第一节脱胶概述概述

1.指画

2.擦绘

3.涂胶

4.烘干

5.脱胶 2学时

§4.2 第二节脱胶技法的必备条件

1.胶

2.纸张

3.油画颜料

4.其他材料 2学时

§4.3 第三节脱胶版画的制作方法

1.制作步骤

2.制作提示 4学时

§4.4脱胶版画的示范作品 4学时

第五章 作品欣赏

【教学目标】

1、知识目标：了解综合版画代表性作品的创作方法与创作思维；理解综合版画代表性作品的技法的合理性运用；理解综合版画代表性作品的技法语言的纯粹性的体现。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握前四章全部的综合版画理论与技法，能够用之前所学的理论去赏析综合材料版画作品，并能够对综合材料作品进行逆向研究。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过启发学生观察与感受，调动学生的人文情感，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观。支撑课程目标3。

【重点】了解综合版画代表性作品的创作方法与创作思维。

【难点】掌握前四章全部的综合版画理论与技法，能够用之前所学的理论去赏析综合材料版画作品，并能够对综合材料作品进行逆向研究。

§5.1查克·克罗斯（美）纸、纸浆、手工纸、丝网版 0.5学时

§5.2王家增鲁迅美术学院蚀刻、丝网版 0.5学时

§5.3李晓林中央美术学院对印版画 0.5学时

§5.4周仲铭西安美术学院丝网版、金刚砂、胶粉 0.5学时

§5.5邓耀明西安美术学院卡纸、白胶、清漆、厚纸板、塑型膏 0.5学时

§5.6 张凌西安美术学院脱胶版画	0.5学时
§5.7 唐承华中央美术学院综合媒材	0.5学时
§5.8 孔国桥中国美术学院手工纸、凹版浮雕印、综合媒介	0.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与二年级学习的黑白木刻课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，尤其是制作部分知识点及方法更为繁复，难度可以算是黑白木刻的升级版，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；化学材料部分配方与配比也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到综合版画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如综合版画制作中的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；从历代大师经典作品的赏析中学	分组协作+PPT汇报、创作说明、

	习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习艺术的欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	练习草图、最终作品
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	创作说明、分组协作+PPT 汇报、最终作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 王华祥著，《版画技法（下）：丝网版画、综合媒介版画、数码版画技法》，北京大学出版社，2020 年

(2) 杨锋著，《综合材料版画技法》，人民美术出版社，2012 年

2、参考书目：

(1) 王华祥著，《版画技法（上）：传统版画、木版画技法》，北京大学出版社，2020 年

(2) 王华祥著，《版画技法（中）：铜版画、石版画技法》，北京大学出版社，2020 年

(3) 范敏著，《铜版画教程》，河北美术出版社，2006 年

(4) 李仲著，《铜版画——现代版画艺术教程》，西南师范大学出版社，2006 年

张奠宇著，《西方版画史》，中国美术学院出版社，2000 年

(5) 杜松儒著，《世界版画史》，人民美术出版社，2004 年

(6) 杜大恺著，《版画（绘画基础系列教材）》，清华大学出版社，2005

(7) 易阳著，《铜版画简明教程》，华中师范大学出版社，2006 年

(8) 马丁·霍普金森著，马幸译，《藏书票的故事》，北京时代华文书局，2014 年

(9) 沈泓著，《纸上宝石：藏书票的收藏鉴赏》，上海科技教育出版社，2005 年

(10) 子安著，《藏书票札记》，生活·读书·新知三联书店，2017 年

3、网上资源：

(1) <https://v.qq.com/x/page/b0814xmzfij.html> 清华大学美术学院铜版画技法慕课

(2) https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzU2MDA1NTA1MA==#wechat_redirect 中国美术学院绘画艺术学院版画系版画技法慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握综合材料版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的综合材料版画知识体系。	较为熟练掌握综合材料版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的综合材料版画知识体系。	掌握综合材料版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的综合材料版画知识体系。	初步掌握综合材料版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的综合材料版画知识体系。	未能掌握综合材料版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的综合材料版画知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用综合材料版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备很好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用综合材料版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备较好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用综合材料版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备一定的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用综合材料版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备初步的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用综合材料版画技法的基本概念、原理和基本制版技法、基本印制技法制作具有表现力的版画作品的能力，未具备版画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：涂光璨

审核人：艺术学院教学委员会

《泥塑(等大人体)》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：泥塑(等大人体)，英文名称：Clay sculpture(equal Human body)

课程编码：0602ZY259

学 分：5

总 学 时：80 **理论学时：**80

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇 **课程组成员：**

二、课程简介

泥塑(等大人体)，是美术学专业的专业必修课，是研究雕塑的审美和塑造的基础课。该课程从研究国人的造型和审美开始，为传承民族的文化艺术打下根基。

内容：中国泥塑的发展脉络；中国泥塑与本土审美、绘画的关系；构图；工具及使用；泥与骨架的准备；上大泥；找大形；基本形；深入塑造；整体完成。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与塑造的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和塑造技巧两个层面让学生掌握基础的泥塑方法和规律。让学生对中国传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握。

理解中国雕塑艺术的审美与当下的社会生活乃至哲学之间的联系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑的审美、塑造方法与技巧；能够运用泥塑的基本方法完成人体作品。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课

程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班进行汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握泥塑等大人体的写生、泥塑造型方法，为雕塑设计、雕塑创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，坚持独立思考和判断，从学生的专业学习、美术课程、教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我反思的基础上进行适时的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
--------------	-----	-----	-----	-----

课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

泥塑（等大人像）总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	上大泥及塑大形	20	4
第二章	概括基本型	20	6
第三章	深入塑造	20	6
第四章	整体统一	20	4
合计		80	20

第一章 上大泥及塑大形

【教学目标】

- 1、知识目标：了解泥性，泥塑骨架的制作，初步学习泥塑的手法及造型步骤；上大泥，塑造大体的形体比例关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以泥塑来造型，并完成大体的泥塑形体。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过学习泥塑，理解中国美术史中的泥塑作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】泥塑人体大形，把握基本形体关系。

【难点】头、颈、躯干及四肢的空间及结构关系

§1.0 人体解剖结构、塑造方法与审美等相关知识准备	3 学时
§1.1 扎骨架、材料、工具等相关准备	3 学时
§1.2 上大泥	2 学时
§1.3 塑造大致的形体	3 学时
§1.4 大致确定基本的形体动态	2 学时

§1.5确定重心	2 学时
§1.6 比对与塑造大致的形体关系	2 学时
§1.7作品赏析	3 学时
§1.8 形体比例关系（自学）	

第二章 概括基本型

【教学目标】

9、知识目标：初步学习掌握泥点法塑形，把握造型的大动态大节奏大关系，分阶段控制泥塑的体量，随时检查重心和形体比例关系；分析、概括、归纳基本的形与体。支撑课程目标1、2、4。

2、能力目标：能初步掌握泥塑造型的方法与步骤，把握大的形体比例与动态、重心，控制体量与节奏；分析概括基本形。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，理解雕塑基本形的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】分析概括基本的形与体，把握动态、重心，形体比例，结构关系，节奏、体量。

【难点】分析、概括、归纳基本形

§2.1 泥塑的基本程序步骤	2 学时
§2.2 分析形体的比例位置关系	2 学时
§2.3分析形体的结构穿插关系	2 学时
§2.4 概括归纳基本形	8 学时
§2.5宁方勿圆，体块为先	1 学时
§2.6 逐层叠加，控制体量	1 学时
§2.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时
§2.8体量控制上容易出现的错误及矫正方法	1 学时
§2.9概括基本型时容易出现的错误及矫正方法	1 学时
§2.10 人体解剖（自学）	
§2.11形与体的分析与概括（自学）	

第三章 深入塑造

【教学目标】

1、知识目标：深入塑造，研究形体的比例关系，结构关系，细节局部的塑造与整体的统一。支撑课程目标1、2、4。

10、能力目标：整体统一基础上的深入细节的塑造能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，深入理解雕塑形体的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】深入分析形与体，把握准确的比例与结构关系。

【难点】分析、结构关系

§3.1 泥塑的基本程序步骤2 学时

§3.2 深入分析形体的比例位置关系 5 学时

§3.3深入分析形体的结构穿插关系5 学时

§3.4 深入塑造大形体里的小细节5 学时

§3.5塑造细节时把握整体3学时

§3.6 精准塑造，控制体量2 学时

§3.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结 2 学时

§3.8人体解剖，骨骼肌肉结构（自学）

§3.9形与体的分析（自学）

第四章 整体统一

【教学目标】

1、知识目标：从局部分析，细节塑造到整体统一，加强作品整体的形式感，审美倾向的确定性，某种精神或趣味指向的明确性。支撑课程目标1、3。

【重点】形体的统一

【难点】审美，精神或趣味的明确

§4.1形体的整体统一 4学时

§4.2 审美倾向的确定 2学时

§4.3 精神或趣味指向的明确 2学时

§4.4艺术与审美 2学时

§4.5 艺术与精神 2学时

§4.6 细节、局部与整体 6学时

§4.7分小组讨论、总结，并作分享 2学时

§4.8 艺术与趣味（自学）

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学

生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	雕塑方法与技巧、造型方式与塑造技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解雕塑的基本概念、塑造方法和技巧；分析雕塑的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解雕塑在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍雕塑在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和雕塑实践的过程中，总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件等大人体雕塑作业。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

- 《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01
- 《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997
- 《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999
- 《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988
- 《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001
- 《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出雕塑塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒

	的团队协作和领导能力。	的团队协作能力。	团队协作。		绝或破坏团队协作。
--	-------------	----------	-------	--	-----------

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《泥塑（着衣人物）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：泥塑（着衣人物）， Clay sculpture（garment character）

课程编码：0602ZY260

学 分：5

总 学 时：80 **理论学时：**80

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇 **课程组成员：**

二、课程简介

泥塑(着衣人物)，是美术学专业的专业必修课，是研究雕塑的审美和塑造的基础课。该课程从研究国人的造型和审美开始，为传承民族的文化艺术打下根基。

内容：泥塑的发展脉络；中国泥塑与本土审美、绘画的关系；构图；工具及使用；泥与骨架的准备；上大泥；找大形；基本形；衣纹结构；深入塑造；整体完成。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与塑造的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和塑造技巧两个层面让学生掌握基础的泥塑方法和规律。让学生对中国传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握。

理解雕塑艺术的审美与当下的社会生活乃至哲学之间的联系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑的审美、塑造方法与技巧；能够运用泥塑的基本方法完成着衣人物雕塑作品。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班进行汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握泥塑着衣人物写生、泥塑造型方法，为雕塑设计、创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，独立思考和判断，从学生的专业学习、美术课程、教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我反思的基础上进行不断的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

泥塑（着衣人物）总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	上大泥及塑大形	20	4
第二章	概括基本型	20	6
第三章	深入塑造	20	6
第四章	整体统一	20	4
合计		80	20

第一章 上大泥及塑大形

【教学目标】

- 1、知识目标：了解泥性，泥塑骨架的制作，初步学习泥塑的手法及造型步骤；上大泥，塑造大体的形体比例关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以泥塑来造型，并完成大体的泥塑形体。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过学习泥塑，理解中国美术史中的泥塑作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】泥塑人体大形，把握基本的形体关系。

【难点】头、颈、躯干、四肢的空间及结构关系

- | | |
|----------------------------|------|
| §1.0 人体解剖结构、塑造方法与审美等相关知识准备 | 3 学时 |
| §1.1 扎骨架、材料、工具等相关准备 | 3 学时 |
| §1.2 上大泥 | 2 学时 |

§1.3 塑造大致的形体	3 学时
§1.4大致确定基本的形体动态	2 学时
§1.5确定重心	2 学时
§1.6 比对与塑造大致的形体关系	2 学时
§1.7作品赏析	3 学时
§1.8 形体比例关系（自学）	

第二章 概括基本型

【教学目标】

- 11、知识目标：初步学习掌握泥点法塑形，把握造型的大动态大节奏大关系，分阶段控制泥塑的体量，随时检查重心和形体比例关系；分析、概括、归纳基本的形与体。支撑课程目标1、2、4。
- 2、能力目标：能初步掌握泥塑造型的方法与步骤，把握大的形体比例与动态、重心，控制体量与节奏；分析概括基本形。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，理解雕塑基本形的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】分析概括基本的形与体，把握动态、重心，形体比例，结构关系，节奏、体量。

【难点】分析、概括、归纳基本形

§2.1 泥塑的基本程序步骤	1 学时
§2.2 分析形体的比例位置关系	2 学时
§2.3分析形体的结构穿插关系	4 学时
§2.4 概括归纳基本形	8 学时
§2.5宁方勿圆，体块为先	1 学时
§2.6 逐层叠加，控制体量	1 学时
§2.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1 学时
§2.8体量控制上容易出现错误及矫正方法	1 学时
§2.9概括基本型时容易出现错误及矫正方法	1 学时
§2.10 人体解剖（自学）	
§2.11形与体的分析与概括（自学）	

第三章 深入塑造

【教学目标】

- 1、知识目标：深入塑造，研究形体的比例关系，结构关系，细节局部的塑造与整体的统一。支撑课程目标1、2、4。

- 12、能力目标：整体统一基础上的深入细节的塑造能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，深入理解雕塑形体的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】深入分析形与体，把握准确的比例与结构关系。

【难点】分析、结构关系

§3.1 泥塑的基本程序步骤	2 学时
§3.2 深入分析形体的比例位置关系	3 学时
§3.3深入分析形体的结构穿插关系	3 学时
§3.4 深入塑造大形体里的小细节	3 学时
§3.5衣纹的研究与塑造	5 学时
§3.6 精准塑造，控制体量	2 学时
§3.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2 学时
§3.8人体解剖，骨骼肌肉结构（自学）	
§3.9形与体的分析（自学）	

第四章 整体统一

【教学目标】

- 1、知识目标：从局部分析，细节塑造到整体统一，加强作品整体的形式感，审美倾向的确定性，某种精神或趣味指向的明确性。支撑课程目标1、3。

【重点】形体的统一

【难点】审美，精神或趣味的明确

§4.1形体的整体统一	3学时
§4.2 审美倾向的确定	2学时
§4.3 衣纹的塑造与统一	6学时
§4.4艺术与审美	2学时
§4.5 艺术与精神	2学时
§4.6 细节、局部与整体	3学时
§4.7分小组讨论、总结，并作分享	2学时
§4.8 艺术与趣味（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关

联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	雕塑方法与技巧、造型方式与塑造技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解雕塑的基本概念、塑造方法和技巧；分析雕塑的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解雕塑在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍雕塑在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和雕塑实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件人体着衣的雕塑作业。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼

分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出雕塑塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒

	的团队协作和领导能力。	的团队协作能力。	团队协作。		绝或破坏团队协作。
--	-------------	----------	-------	--	-----------

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《浮雕人物》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：浮雕人物，Relief characters

课程编码：0602ZY261

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时：**48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇 **课程组成员：**

二、课程简介

浮雕人物是美术学专业的专业必修课，是研究雕塑审美和塑造的基础课。该课程从研究国人的造型和审美开始，为继承和传承优良的传统文化打下根基。

内容：浮雕的发展脉络；中国浮雕与本土审美、绘画的关系；构图；工具及使用；泥与浮雕板的准备；上大泥；找大形；起位和压缩；基本形；深入塑造；整体完成。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与塑造的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和塑造技巧两个层面让学生掌握基础的泥塑方法和规律。让学生对中国传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握。

理解雕塑艺术的审美与当下的社会生活乃至哲学之间的联系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解浮雕的审美、塑造方法与技巧；能够基本完整的完成浮雕作品。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班进行汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握浮雕人物人体写生、泥塑造型方法，为雕塑设计、雕塑创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，独立思考和判断，从学生的专业学习、美术课程、教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我反思的基础上进行不断的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

浮雕人物总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	上大泥及塑大形	12	4
第二章	概括基本型	12	6
第三章	深入塑造	12	6
第四章	整体统一	12	4
合计		48	20

第一章 上大泥及塑大形

【教学目标】

- 1、知识目标：了解泥性，泥塑骨架的制作，初步学习泥塑的手法及造型步骤；上大泥，塑造大体的形体比例关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以泥塑来造型，并完成大体的泥塑形体。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过学习泥塑，理解中国美术史中的泥塑作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】泥塑浮雕人体大形，把握基本形体关系。

【难点】头、颈、躯干及四肢的空间体块与结构关系

- | | |
|----------------------------|------|
| §1.0 人体解剖结构、塑造方法与审美等相关知识准备 | 2 学时 |
| §1.1 浮雕板、材料、工具等相关准备 | 2 学时 |
| §1.2 上大泥 | 2 学时 |

§1.3 塑造大致的形体	2 学时
§1.4起位与压缩	1 学时
§1.5确定动态与节奏	1 学时
§1.6 比对与塑造大致的形体关系	1 学时
§1.7作品赏析	1 学时
§1.8 形体比例关系（自学）	

第二章 概括基本型

【教学目标】

13、知识目标：初步学习掌握泥点法塑形，把握造型的大动态大节奏大关系，分阶段控制泥塑的体量，随时检查重心和形体比例关系；分析、概括、归纳基本的形与体。支撑课程目标1、2、4。

14、2、能力目标：能初步掌握泥塑造型的方法与步骤，把握大的形体比例与动态、重心，控制体量与节奏；分析概括基本形。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，理解雕塑基本形的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】分析概括基本的形与体，把握动态、重心，形体比例，结构关系，节奏、体量。

【难点】分析、概括、归纳基本形

§2.1 泥塑的基本程序步骤	1 学时
§2.2 分析形体的比例位置关系	2 学时
§2.3分析形体的结构穿插关系	2 学时
§2.4 概括归纳基本形	2 学时
§2.5起位与压缩	1 学时
§2.6 逐层叠加，控制体量	1 学时
§2.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1 学时
§2.8体量控制上容易出现的错误及矫正方法	1 学时
§2.9概括基本型时容易出现的错误及矫正方法	1 学时
§2.10 人体解剖（自学）	
§2.11形与体的分析与概括（自学）	

第三章 深入塑造

【教学目标】

1、知识目标：深入塑造，研究形体的比例关系，结构关系，细节局部的塑造与整体的统一。支撑课程目标1、2、4。

- 2、能力目标：整体统一基础上的深入细节的塑造能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过习作以及课外的作品鉴赏，深入理解雕塑形体的特点与审美。支撑课程目标3。

【重点】深入分析形与体，把握准确的比例与结构关系。

【难点】分析、结构关系

§3.1 泥塑的基本程序步骤	2 学时
§3.2 深入分析形体的比例位置关系	2 学时
§3.3深入分析形体的结构穿插关系	2 学时
§3.4 深入塑造大形体里的小细节	2 学时
§3.5压缩与起位的推敲与确定	2 学时
§3.6 精准塑造，控制厚度	1 学时
§3.7 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1 学时
§3.8人体解剖，骨骼肌肉结构（自学）	
§3.9形与体的分析（自学）	

第四章 整体统一

【教学目标】

- 1、知识目标：从局部分析，细节塑造到整体统一，加强作品整体的形式感，审美倾向的确定性，某种精神或趣味指向的明确性。支撑课程目标1、3。

【重点】形体的统一

【难点】审美，精神或趣味的明确

§4.1浮雕的压缩与整体统一	2学时
§4.2 审美倾向的确定	3学时
§4.3 浮雕的块面	2学时
§4.4艺术与审美	1学时
§4.5 艺术与精神	1学时
§4.6 细节、局部与整体	2学时
§4.7分小组讨论、总结，并作分享	1学时
§4.8 艺术与趣味（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关

联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	浮雕方法与技巧、造型方式与塑造技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解浮雕的基本概念、塑造方法和技巧；分析浮雕的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解雕塑在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍浮雕在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和雕塑实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件浮雕人物作业。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼

分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对浮雕审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识浮雕的审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识浮雕审美。	大致表现出浮雕塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识浮雕的审美。
课程目标 2	熟练运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。	无法运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析浮雕案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析浮雕案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析浮雕案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析浮雕案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析浮雕案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。
课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒

	的团队协作和领导能力。	的团队协作能力。	团队协作。		绝或破坏团队协作。
--	-------------	----------	-------	--	-----------

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《浮雕电脑设计》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：浮雕电脑设计，Relief of computer design

课程编码：0602ZY262

学分：2

总学时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：何雨清 **课程组成员：**

二、课程简介

《浮雕电脑设计》是美术学本科专业的重点课程之一，也是美术学（雕塑方向）专业选修课程。它是美术学（雕塑方向）专业学生在进入毕业设计前必不可少的课程。本课程知识主要以培养学生的基本三维空间设计能力，强调浮雕设计在设计前运用计算机辅助设计的基本方法。掌握了该课程的知识能力，能为将来从事雕塑设计与制作奠定坚实专业基础。

Sketchup 是一个表面上极为简单的软件，实际上却蕴含着强大的构思与表达能力，利用它可以极其快速和方便地对三维创意进行创建、观察和修改。传统铅笔草图的优雅自如，现代数字科技的速度与弹性，作为世界上第一个专门针对设计过程的设计专业应用软件，Sketchup 已经被全世界各种大学和培训中心整合在课程中。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和计算机辅助设计两个层面让学生掌握基础的造型方法和规律。让学生对中国传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握，并能通过计算机辅助设计，更好的进行造型创作。

理解雕塑艺术的审美与当下社会发展智慧化之间的联系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解浮雕的审美、塑造方法与技巧；学习 Sketchup 软件，能够通过计算机辅助

设计完成基本完整的浮雕作品。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班进行汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握浮雕人物人体写生、泥塑造型方法，为雕塑设计、雕塑创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，独立思考和判断，从学生的专业学习、美术课程、教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我反思的基础上进行不断的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《浮雕电脑设计》 总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	解析命令	8	2
第二章	案例拓展	8	2
第三章	深入塑造	8	2
第四章	整体统一	8	2
合计		32	8

第一章 解析命令

(以案例为依据激活草图大师的基本命令)

【教学目标】

- 1、知识目标：了解草图大师SU基础知识及入门，初步学习结合雕塑的手法及造型步骤；计算机辅助设计与雕塑的关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以计算机三维来造型，并完成大体的浮雕作品。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过草图大师SU软件的虚拟设计，理解中国美术史中的浮雕作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】

§1.1草图大师SU基础知识及入门

1学时

§1.2上机熟悉认识草图大师SU的界面	1学时
§1.3草图大师SU的命令讲解（以浮雕小构件为命令解析点），老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	2学时
§1.4基本命令运用，学生独自上机操作+老师辅导解疑	1学时
§1.5草图大师SU制作的基本流程（完整案例摆现→制作流程分析→案例解散再做→案例变化实践），老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	1学时
§1.6初步实践之“中国美术史中的浮雕SU制作”，学生独自上机操作+老师辅导解疑	2学时
【难点】 顺利的独自初步实践	

第二章 案例拓展

（以较为完整的浮雕方案设计图为基础，进行全方位的草图设计与制作）

【教学目标】

- 1、知识目标：了解草图大师SU基础知识及入门，初步学习结合雕塑的手法及造型步骤；计算机辅助设计与雕塑的关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以计算机三维来造型，并完成大体的浮雕作品。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过草图大师SU软件的虚拟设计，理解中国美术史中的浮雕作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】

§1.1制作流程与思路分析	1学时
§1.2CAD处理并结合于草图大师（CAD已知图→CAD图取舍处理→CAD图形位规整→CAD图导入至草图大师），老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	1学时
§1.3场景制作，老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	2学时
§1.4浮雕体量，老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	1学时
§1.5细部深化，老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	1学时
§1.6优化与整理及输出	2学时

【难点】浮雕设计的细部深化

第三章 对接课程

（根据中国美术史、雕塑基础、雕塑创作手绘系列课程的SU设计）

【教学目标】

- 1、知识目标：了解草图大师SU基础知识及入门，初步学习结合雕塑的手法及造型步骤；计算机

辅助设计与雕塑的关系。支撑课程目标1。

2、能力目标：能初步以计算机三维来造型，并完成大体的浮雕作品。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过草图大师SU软件的虚拟设计，理解中国美术史中的浮雕作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】

§1.1 手绘草图转变（手绘草图→CAD基轮廓→SU草模），老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑 2学时

§1.2 浮雕方案设计过程对接，老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑：

（1）方案一草对接场景制作+浮雕体量

（2）方案二草对接场景制作+浮雕体量+细部深化

（3）方案正草对接场景制作+浮雕体量+细部深化+优化+整理+输出

（4）方案正图对接场景制作+浮雕体量+细部深化+优化+整理+输出+通融其他软件…… 6 学时

【难点】浮雕方案设计的流程与草图大师设计流程的对接与相互融合

第四章 整体统一

【教学目标】

1、知识目标：了解草图大师SU基础知识及入门，初步学习结合雕塑的手法及造型步骤；计算机辅助设计与雕塑的关系。支撑课程目标1。

2、能力目标：能初步以计算机三维来造型，并完成大体的浮雕作品。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过草图大师SU软件的虚拟设计，理解中国美术史中的浮雕作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】

§1.1 以“某汉石画浮雕作品”作测试试题，以此进行测试 8学时

§1.2 由于课堂内时间有限，可以适当在课后延长时间

【难点】学生摆脱依靠（老师辅导），独立完成项目

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接计算机软件演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关浮雕的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对浮雕产生兴趣，学会将相关知识运用到浮雕创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为高年级专业选修课程，因此需要学生学会正确的思

考方法和专业技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	浮雕方法、技巧、造型方式、塑造技法与计算机辅助设计的有机结合	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解浮雕的基本概念、塑造方法和技巧；分析浮雕的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解浮雕在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍浮雕在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和浮雕实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件“某汉石画浮雕作品”。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	任务单+课堂讨论	作业作品	PPT 汇报	总结报告

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

李智君，中文版 SketchUpPro2019 完全实战技术手册[M]．清华大学出版社，2020 年

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》崔小实张丹编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》陈刚编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》区伟耕主编 新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的通过计算机辅助设计表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对浮雕审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的通过计算机辅助设计表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识浮雕的审美。	基本清晰、独立、完整的通过计算机辅助设计表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识浮雕审美。	大致通过计算机辅助设计表现出浮雕塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无法通过计算机辅助设计表现出塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识浮雕的审美。
课程目标 2	熟练结合软件知识，运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确结合软件知识，运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能结合软件知识，运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能结合软件知识，运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。	无法结合软件知识，运用浮雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析浮雕案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析浮雕案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析浮雕案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析浮雕案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析浮雕案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强的团队协作能力。	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	---	--	--	--	--

编写人：何雨清

审核人：艺术学院教学委员会

《电脑三维雕塑设计》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：电脑三维雕塑设计，Sculpture design of the three vitamins

课程编码：0602ZY263

学分：2

总学时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：浮雕电脑设计

开课单位：艺术学院

课程负责人：何雨清

课程组成员：

二、课程简介

《电脑三维雕塑设计》是美术学本科专业的重点课程之一，也是美术学（雕塑方向）专业选修课程。它是美术学（雕塑方向）专业学生在进入毕业设计前必不可少的课程。本课程的任务是旨在运用现代科技和艺术的理念，对三维软件 3DMAX 作系统的讲述，使学生掌握 3DMAX 软件的使用方法，并能够应用该软件从事雕塑方向圆雕相关的艺术设计。通过系统学习本课程专业理论知识与专业技能，使学生了解三维设计基本原理，掌握三维建模的基本方法、材质的使用编辑、灯光效果的使用等基本设计技能，并能运用于雕塑作品的制作中。着重于建模与雕塑设计的理论、设计表现、设计方法的学习与运用。要求学生掌握计算机辅助设计的基本理论、设计方法，加强 3D MAX 软件知识的学习，利用课余时间扩展相关知识。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

从雕塑的审美和计算机辅助设计两个层面让学生掌握基础的造型方法和规律。让学生对中国传统雕塑艺术的审美特点、造型技法有基本的了解和掌握，并能通过计算机辅助设计，更好的进行造型创作。

理解雕塑艺术的审美与当下社会发展智慧化之间的联系，了解本学科与其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生以后的专业基础和文化艺术传承打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解圆雕的审美、塑造方法与技巧；学习 3D MAX 软件，能够通过计算机辅助设计完成基本完整的圆雕作品。

课程目标 2：通过造型实践与方法的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置课后作业与讨论。要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理、讨论，同时每人完成自己相应的作业；将各自的作业与讨论的观点在全班进行汇报，从而培养学生团队协作和沟通交流的能力、良好和谐的人际关系以及在此基础上的独立思考与个性实践。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握圆雕人物人体写生、泥塑造型方法，为雕塑设计、雕塑创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法；合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，独立思考和判断，从学生的专业学习、美术课程、教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我反思的基础上进行不断的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际	课程目标 2 课程目标 4

	关系和协作解决问题的能力。	
--	---------------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《电脑三维雕塑设计》 总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	解析命令	8	2
第二章	案例拓展	8	2
第三章	深入塑造	8	2
第四章	整体统一	8	2
合计		32	8

第一章 解析命令

(以案例为依据激活3D MAX软件的基本命令)

【教学目标】

- 1、知识目标：了解3D MAX软件基础知识及入门，初步学习结合雕塑的手法及造型步骤；计算机辅助设计与雕塑的关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以计算机三维来造型，并完成大体的圆雕作品。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过3D MAX软件的虚拟设计，理解中外美术史中的圆雕作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】

§1.13D MAX软件基础知识及入门	1学时
§1.2上机熟悉认识3D MAX软件的界面	1学时
§1.33D MAX软件的命令讲解（以圆雕小构件为命令解析点），老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	2学时
§1.4基本命令运用，学生独自上机操作+老师辅导解疑	1学时
§1.53D MAX软件制作的基本流程（完整案例摆现→制作流程分析→案例解散再做→案例变化实践），老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	1学时
§1.6初步实践之“中外美术史中的圆雕SU制作”，学生独自上机操作+老师辅导解疑	2学时
【难点】 顺利的独自初步实践	

第二章 案例拓展

（以较为完整的圆雕方案设计图为基础，进行全方位的三维设计与制作）

【教学目标】

- 1、知识目标：了解3D MAX软件基础知识及入门，初步学习结合雕塑的手法及造型步骤；计算机辅助设计与雕塑的关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能初步以计算机三维来造型，并完成大体的圆雕作品。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过3D MAX软件的虚拟设计，理解中外美术史中的圆雕作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】

§1.1制作流程与思路分析	1学时
§1.2CAD处理并结合于3D MAX软件（CAD已知图→CAD图取舍处理→CAD图形位规整→CAD图导入至3D MAX），老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	1学时
§1.3场景制作，老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	2学时
§1.4圆雕体量，老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	1学时
§1.5细部深化，老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑	1学时
§1.6优化与整理及输出	2学时

【难点】圆雕三维设计的细部深化

第三章 对接课程

（根据中外美术史、雕塑基础、泥塑系列课程的SU设计）

【教学目标】

1、知识目标：了解3D MAX软件基础知识及入门，初步学习结合雕塑的手法及造型步骤；计算机辅助设计与雕塑的关系。支撑课程目标1。

2、能力目标：能初步以计算机三维来造型，并完成大体的圆雕作品。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过3D MAX软件的虚拟设计，理解中外美术史中的圆雕作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。【重点】

§1.1手绘草图转变（手绘草图→CAD基轮廓→三维草模），老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑
2学时

§1.2 圆雕方案设计过程对接，老师案例演示+学生课堂跟做+老师辅导解疑：

（1）方案一草对接**场景制作+圆雕体量**

（2）方案二草对接**场景制作+圆雕体量+细部深化**

（3）方案正草对接**场景制作+圆雕体量+细部深化+优化+整理+输出**

（4）方案正图对接**场景制作+圆雕体量+细部深化+优化+整理+输出+通融其他软件……**

6 学时

【难点】圆雕方案设计的流程与3D MAX软件三维设计流程的对接与相互融合

第四章 整体统一

【教学目标】

1、知识目标：了解3D MAX软件基础知识及入门，初步学习结合雕塑的手法及造型步骤；计算机辅助设计与雕塑的关系。支撑课程目标1。

2、能力目标：能初步以计算机三维来造型，并完成大体的圆雕作品。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过3D MAX软件的虚拟设计，理解中外美术史中的圆雕作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、4。【重点】

§1.1以“某红色革命人物圆雕作品”作测试试题，以此进行测试

8学时

§1.2 由于课堂内时间有限，可以适当在课后延长时间

【难点】学生摆脱依靠（老师辅导），独立完成项目

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接计算机软件演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关圆雕的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对圆雕产生兴趣，学会将相关知识运用到圆雕创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为高年级专业选修课程，因此需要学生学会正确的思

考方法和专业技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	圆雕方法、技巧、造型方式、塑造技法与计算机辅助设计的有机结合	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解圆雕的基本概念、塑造方法和技巧；分析圆雕的造型和塑造方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解圆雕在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍圆雕在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和圆雕实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件“某红色革命人物圆雕作品”。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	任务单+课堂讨论	作业作品	PPT 汇报	总结报告

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

唯美世界，中文版 3dsMax2020+VRay 效果图制作从入门到精通[M]．水利水电出版社，2020 年

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》崔小实张丹编著辽宁美术出版社 1997

《雕塑》陈刚编著西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》王子云著人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》李象群、张沈编著黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》区伟耕主编新疆科技卫生出版社 2003

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的通过计算机辅助设计表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对圆雕审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的通过计算机辅助设计表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识圆雕的审美。	基本清晰、独立、完整的通过计算机辅助设计表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识圆雕审美。	大致通过计算机辅助设计表现出圆雕塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无法通过计算机辅助设计表现出塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识圆雕的审美。
课程目标 2	熟练结合软件知识，运用圆雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确结合软件知识，运用圆雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能结合软件知识，运用圆雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能结合软件知识，运用圆雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。	无法结合软件知识，运用圆雕的内涵以及具体的塑造方法完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析圆雕案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析圆雕案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析圆雕案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析圆雕案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析圆雕案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强的团队协作能力。	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	---	--	--	--	--

编写人：何雨清

审核人：艺术学院教学委员会

《材料创作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：材料创作 Material composition

课程编码：0602ZY264

学 分：3

总 学 时：48 **理论学时** 48

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇 **课程组成员：**无

二、课程简介

材料创作是美术学雕塑专业方向的专业必修课，指用各种雕塑材料创作出具有一定形式与审美的雕塑作品，以实现作者对现实社会生活某种主张、感情、审美或想象的一种自由表现或表达。该课程由雕塑的审美框架和材料性的表现两部分内容组成。

其内容包括：雕塑的涵义及发展脉络；中西方雕塑的不同以及相互影响；雕塑各的发展及审美变化；雕塑构思及构图；雕塑的表现与表达，材料语言，本体语言及其当代性的探索等。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与塑造的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

材料创作是研究雕塑艺术的审美、创作规律，掌握相关材料创作方法的课程。其中雕塑艺术的审美是以宏观视角引导学生了解东西方雕塑审美的框架，而材料创作的相关技巧则是从动手层面让学生掌握基础材料雕塑创作方法。本课程要求学生对材料雕塑的历史沿革、发生发展及各阶段的造型特点等有基本的概念和理解，了解材料的基本语言，理解雕塑艺术的审美与社会生活之间的联系，了解本学科和其它美术学分支以及其它学科之间的关联，为学生毕业后从事美术美育、教学、继承和弘扬优秀的民族艺术打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑审美、材料创作方法与材料语言。

课程目标 2：通过材料创作实践的摸索，培养学生勤于思考、精益求精、追求完美，敢于不断自我否定、自我突破和提升的人文精神，形成严谨的求学治学态度、多元探索的艺术热忱；

课程目标 3：学会反思与联想。总结好的造型经验、实例，反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容找出自己的解决方案。拓展思维，联想该课程以及相关的审美与塑造如何与当下的时代背景、社会生活以及自我，具体的联系起来。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握雕塑的材料语言、为雕塑设计、雕塑创作打好基础。同时系统学习相关专业理论知识，在保持独立与个性的思考中将理论与实践逐渐融会贯通。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够整合美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中所渗透的学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，坚持独立思考和判断，从学生的专业学习、美术课程、教学和评价等不同角度，分析自己的美术教学实践活动，在自我反思的基础上进行适时的自我突破与革新。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 掌握团队协作、交流沟通、学习研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、一起学习与研究，在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 2

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《材料创作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	创意草图与材料准备	12	2
第二章	材料塑形-大形	12	2
第三章	材料塑形-深入	12	4
第四章	整理完成	12	4
合计		48	12

第一章 创意草图与材料准备

【教学目标】

- 1、知识目标：认识、学习并正确使用材料及工具，了解雕塑创作的研究对象和方法，了解雕塑与其他绘画的区别和联系；了解雕塑在美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握雕塑基本分类和特点；学习并理解雕塑的基础知识。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：理解材料雕塑的内涵；能根据自己的雕塑创意展开材料创作。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：通过学习材料创作，理解材料雕塑的作品及表现；做小组讨论，培养学生交流沟通、团队合作的精神以及独立学习和研究的能力。支撑课程目标3、6。

【重点】理解材料创作的分类、发展，了解相关知识及材料、工具。

【难点】理解雕塑创作的人文及哲学、社会学意义。

§1.0 中国文化与雕塑	1 学时
§1.1 雕塑创作基础	0.5学时
§1.2 创意构思	0.5学时
§1.3构思草图	1.5学时
§1.4 材料创作的工具	0.5 学时
§1.5 材料创作的材质	0.5 学时
§1.6 材料语言	4学时
§1.7 材料创作的形式	2学时
§1.8 材料创作作品赏析	1 学时
§1.9 对材料创作的探讨	0.5 学时

第二章 材料塑形-大形

【教学目标】

- 1、知识目标：熟悉材料的特点及材料应用的方式。支撑课程目标1、2、3。
- 2、能力目标：能熟练运用材料和工具，表现出自己的创意或想法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过学习材料创作的方式，理解雕塑艺术的独特表现；通过赏析、研究古今雕塑及材料作品，结合自己的创作实践加深对雕塑创作的理解，并做小组讨论，培养学生团队交流沟通、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】了解材料造型的方法以及多样性的表现形式。

【难点】熟练运用材料和工具，进行材料创作。

§2.1资料收集整理，研究材料创作的表现手法	1学时
§2.2 材料创作中的选材	1学时
§2.3根据创意草图，利用材料塑造大形	1学时
§2.4 大形塑造里的空间表达	1学时
§2.5大形塑造里的大关系确定	2学时
§2.6大形塑造里的大节奏梳理	2学时
§2.7大形塑造里的大体块分割	2学时
§2.8 中外优秀作品赏析	1学时
§2.9结合练习进行小组讨论、分享和总结	1学时

第三章 材料塑形-深入

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握材料创作的基本程序；熟练掌握材料与工具。支撑课程目标1、2、5。
- 2、能力目标：能熟练运用材料开启以及推敲锤炼雕塑创作。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过完成一件好的材料作品，感受它对审美的实现与提升。支撑课程目标3、4、5。

【重点】学习材料雕塑的创意与形式。

【难点】材料创作形式的审美与合理性。

§3.1 资料的搜集整理，深入研究材料的造型与技巧	2学时
§3.2 材料造型中形体比例的明确	2学时
§3.3材料造型中形体结构的明确	1学时
§3.4 材料造型中空间关系的明确	1学时
§3.5 材料造型中材料语言的推敲	1学时
§3.6 材料造型中体块构成的梳理	1学时
§3.7材料造型中细节的塑造	1学时
§3.8 材料造型的审美、内涵与趣味	1学时
§3.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时

第四章 整理完成

【教学目标】

- 1、知识目标：理解材料创作的审美；了解东西方雕塑艺术的区别与关联；理解艺术与文化、时代、社会、生活、自我等等的关系。支撑课程目标1、3。

【重点】正确认识和理解材料创作中的审美

【难点】如何将雕塑的审美运用于材料创作实践

§4.1 调整空间关系	2学时
§4.2调整形体关系	2学时
§4.3 调整结构	2学时
§4.4调整体块节奏关系	2学时
§4.5 细节与整体的协调，形式与趣味的推敲	2学时
§4.6 分小组讨论、总结，并分享本阶段所学内容	2学时
§4.7《中国雕塑艺术史》 王子云（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范法为主，结合现场教学，直接手工演示，配合图文、视频、板书、适时互动，并通过线上线下相结合完成授课内容；课后，通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关

联度适中的有关雕塑的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对雕塑产生兴趣，学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中，培养学生分析、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础选修课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识，在课堂学习中，学生要根据老师的示范和指导，积极互动并做好课堂笔记，认真用心的做好课堂习作的练习，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习；遇到问题时，及时反思方法技法要点，找出解决问题的方法，并能灵活运用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关，要充分利用网络资源，学会运用理论知识解决实际应用，做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	材料创作方法与技巧、造型方式与表现	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解材料雕塑的基本概念、表现方法和技巧；分析其造型和表现；培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力；了解材料创作对雕塑创作的作用与意义。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过对创意思路和表现方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过了解雕塑创作在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和手绘实践的过程中，总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件材料创作作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

- 《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01
- 《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997
- 《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999
- 《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988
- 《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001
- 《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003
- 《教你如何欣赏雕塑艺术》 主编 钱绍武、谢孟 北京大学出版社 2014

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼

分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出材料创作的方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出材料创作的方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出材料创作的方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出材料创作的方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无材料创作的方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的材料完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的材料完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的材料完成雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的材料完成雕塑作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的材料完成雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强的团队协作和领导能力	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强的团队协作能力。	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	--	--	--	--

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《书法基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：书法基础，英文名称：Calligraphy Based

课程编码：0602ZY196

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：彭琛**课程组成员：**周松竹、张静、陈晨

二、课程简介

书法基础是美术学（师范）专业的专业选修课，是研究书法历史与书法书写技巧的一门艺术类分支学科。该课程由书法基础知识与书法艺术语言及表现两部分内容组成，以临摹练习为手段，研究篆隶楷书体的笔法与结构、结构与章法、结构与情感表达之间的相互关系。

其内容包括：书法的审美内涵；篆隶楷书体的笔法技巧、结字特点、章法特点；书法创作的要求与方法；书法创作的基本要素；书法创作的各种形式。书法创作后的落款及钤印的要领。

本课程培养学生掌握书法学的基本理论、基本知识，并初步把握、理解、分析中国书法理论知识的能力。深入了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程学习，使学生了解与书法相关的基础知识，具备书法欣赏和评价的基本能力；掌握正确的书法临摹方法，能对篆隶楷书中的某一种风格进行比较准确地仿作、创作。深入了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。

2、具体目标

课程目标 1：理解书法的基本发展简史、审美内涵，掌握各书体书写的笔法技巧、结字特点等，能对篆隶楷书中的某一种风格进行比较准确地仿作。

课程目标 2：鉴赏书法作品，体察书法中点、线、面之间的不同构成给人带来的心理感受，分析作品点、线、面构成的艺术特点，将其运用于书法创作中，提高专业素质，培养专业兴趣。

课程目标 3：思考书法作品与其他艺术门类的互通与联系。深入了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。

课程目标 4：要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果、临创作品以 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2		M	M	M	M
课程目标 3	M		L	L	H
课程目标 4					L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《书法基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	书法概要	2	4
第二章	篆书临摹	6	20
第三章	隶书临摹	8	20
第四章	楷书临摹	8	20
第五章	书法创作	8	20
合计		32	84

第一章 书法概要

【教学目标】

- 1、知识目标：了解书写工具与材料，掌握书法的历史演变以及书法在不同历史时期的特殊性以及个别性，书法发展脉络以及各个时期的书法整体风貌以及代表书家及作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握梳理书法演变中的宏观框架以及脉络的能力，以及辨识不同历史时期的书法作品风格的基本能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：深入了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。支撑课程目标3。

【重点】理解书法的历史演变，掌握中国书法的宏观框架和脉络。

【难点】理解书法在不同历史时期的特殊性和个别性，

- | | |
|---------------|-------|
| §1.1 汉字与书法艺术 | 0.5学时 |
| §1.2 书法的工具与材料 | 0.5学时 |
| §1.3 书法的审美内涵 | 1学时 |

第二章 篆书临摹

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握篆书的基本知识、基本理论及其用笔、用墨、章法规范。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能对不同篆书风格面貌进行比较与欣赏；对篆书中的某一种风格可以进行比较准确地仿作。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过大量的临摹、仿作和创作训练，培养学生正确的观察方法和审美、鉴赏能力。提高专业素质，培养专业兴趣。支撑课程目标3。

【重点】秦代篆书与清代篆书的风格区别。

【难点】篆书的用笔、用墨与章法规范。

§ 2.1 篆书史与艺术风格	1学时
§ 2.2 西周《散氏盘》笔法技巧与示范	1学时
§ 2.3 秦 李斯《峄山碑》笔法技巧与示范	1学时
§ 2.4 清 邓石如《白氏草堂记》结字特点与示范	1学时
§ 2.5 清 吴让之《宋武帝与臧焘敕》章法特点与示范	1学时
§ 2.6 篆书临摹训练	1学时

第三章 隶书临摹

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握隶书的基本知识、基本理论；掌握不同隶书碑帖用笔规范。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：对所临碑帖的风格有准确、熟练的把握；能对不同风格的书法作品进行探讨、研究。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：通过大量的临摹、仿作和创作训练，提高学生对古代经典作品的理解能力，从中继承传统的精华，锻炼学生创新精神。
- 支撑课程目标3。

【重点】掌握隶书笔法、空间变化。

【难点】培养学生观察隶书形式构成的提炼及运用能力。

§3.1 隶书史与艺术风格	1学时
§3.2 汉《张迁碑》笔法技巧与示范	1学时
§3.3 汉《曹全碑》笔法技巧与示范	1学时
§3.4 汉《礼器碑》结字特点与示范	1学时
§3.5 汉《石门颂》章法特点与示范	1学时
§3.6 隶书临摹训练	3学时

第四章 楷书临摹

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握楷书在中国书法史上的地位，以及产生、发展和成熟；掌握唐楷的书法技巧和实践书写操作临摹能力，了解唐楷各书体的特征和变化规律。支撑课程目标1。

2、能力目标：对所临碑帖的风格有准确、熟练的把握；能对不同风格的书法作品进行探讨、研究。掌握楷书对篆隶、行草书产生的作用，为以后学习魏碑、小楷做好综合能力的扩展打下坚实的基础。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过大量的临摹、仿作和创作训练，提高学生对古代经典作品的理解能力，从中继承传统的精华，锻炼学生创新精神。

【重点】唐楷形式的提炼与表现。

【难点】楷书线条质感和空间情调的细微体察与表现。

§ 4.1 楷书史与艺术风格	1学时
§ 4.2 北魏《张猛龙碑》笔法技巧与示范	1学时
§ 4.3 唐 褚遂良《阴符经》笔法技巧与示范	1学时
§ 4.4 唐 欧阳询《九成宫醴泉铭》结字特点与示范	1学时
§ 4.5 唐 颜真卿《颜勤礼碑》章法特点与示范	1学时
§ 4.6 楷书临摹训练	3学时

第五章 书法创作

【教学目标】

1、知识目标：掌握以视觉美为目的的空间构成训练；掌握以主体心理节律同步为目的的时间体验训练；理解临摹与创作的深层联系。支撑课程目标 1。

2、能力目标：熟练掌握书法创作规律及基本规范。支撑课程目标 1。

3、价值目标：通过大量的临摹、仿作和创作训练，提高学生对古代经典作品的理解能力，从中继承传统的精华，锻炼学生创新精神。支撑课程目标 3。

【重点】认识技法表现与创作的互动作用。

【难点】如何从临摹走向印象临摹，再向创作过渡。

§ 5.1 书法创作的要求与方法	1学时
§ 5.2 书法创作的基本要素	1学时
§ 5.3 书法创作的各种形式	1学时
§ 5.4 书法创作后的落款及钤印的要领	1学时
§ 5.5 书法创作训练	4学时

六、课程教学基本方法

课前，利用长江雨课堂发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、示范为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动等完成授课内容；课后，

通过任务单训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与中国书法相关的知识，从而学会运用相关知识解决临摹、仿作、创作上，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程与国画基础、中国美术史、线描、写意系列课程有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程中的笔法技法复杂，因此在课堂学习中，老师要及时指出学生技巧上的问题，做好示范；学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会将临摹运用到仿作、创作中，做到活学活用。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与写生、创作紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	中国书法的基本发展简史、审美内涵，篆隶楷书的书写笔法技巧、结字特点、布局章法。	课前任务单+课堂练习+期末考试
课程目标 2	中国书法的人文价值体系、精神本质与核心思想；艺术创作的思路和方法；学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	课前任务单+课堂讨论+课后作业+期末考试
课程目标 3	通过对经典书法碑帖临摹、技法分析与解读，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严谨的治学态度，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	以小组为单位对课程的学习过程进行分析与整理，学会反思，总结好的书法临摹经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案，以 PPT 在全班进行汇报。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）等，期末考试为选择一首七言绝句，用篆隶楷 3 种书体书写 3 幅书法作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	40	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	30	20%	40	30%		
课程目标 3			30	40%			50	60%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：黄惇、李昌集、庄熙祖，书法篆刻，高等教育出版社，2020 年。

2、参考书目：

- (1) 黄惇，中国书法史（七卷），江苏教育出版社，2005 年。
- (2) 华东师范大学古籍整理研究室，历代书法论文选，上海书画出版社，2014 年。
- (3) 华东师范大学古籍整理研究室，历代书法论文选续编，上海书画出版社，2014 年。
- (4) 王镇远，中国书法理论史，上海古籍出版社，2011 年。

3、网上资源：

- (1) <https://www.icourse163.org/course/CAA-1463205167> 中国美术学院慕课《中国书法》
- (2) <https://www.icourse163.org/course/JSOU-1449307161?from=searchPage> 江苏开放大学慕课《楷书技法》
- (3) <https://www.icourse163.org/course/JSOU-1449307161?from=searchPage> 东北大学慕课《书法课堂》
- (4) <https://www.icourse163.org/course/SHNU-1205806840?from=searchPage> 上海师范大学慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握书法的基本发展简史、审美内涵；各书体书写的笔法技巧、结字特点等，能对篆隶楷书中的某一种风格进行比较准确地仿作。	较为熟练掌握书法的基本发展简史、审美内涵；各书体书写的笔法技巧、结字特点等，能对篆隶楷书中的某一种风格进行比较准确地仿作。	掌握书法的基本发展简史、审美内涵；各书体书写的笔法技巧、结字特点等，能对篆隶楷书中的某一种风格进行比较准确地仿作。	初步掌握书法的基本发展简史、审美内涵；各书体书写的笔法技巧、结字特点等，能对篆隶楷书中的某一种风格进行比较准确地仿作。	未能掌握书法的基本发展简史、审美内涵；各书体书写的笔法技巧、结字特点等，能对篆隶楷书中的某一种风格进行比较准确地仿作。
课程目标 2	具备很好的鉴赏书法作品，体察书法中点、线、面之间的不同构成给人带来的心理感受，分析作品点、线、面构成的艺术特点，将其运用于书法创作中，提高专业素质，培养专业兴趣。	具备较好的鉴赏书法作品，体察书法中点、线、面之间的不同构成给人带来的心理感受，分析作品点、线、面构成的艺术特点，将其运用于书法创作中，提高专业素质，培养专业兴趣。	具备一定的鉴赏书法作品，体察书法中点、线、面之间的不同构成给人带来的心理感受，分析作品点、线、面构成的艺术特点，将其运用于书法创作中，提高专业素质，培养专业兴趣。	具备初步的鉴赏书法作品，体察书法中点、线、面之间的不同构成给人带来的心理感受，分析作品点、线、面构成的艺术特点，将其运用于书法创作中，提高专业素质，培养专业兴趣。	未具备鉴赏书法作品，体察书法中点、线、面之间的不同构成给人带来的心理感受，分析作品点、线、面构成的艺术特点，将其运用于书法创作中，提高专业素质，培养专业兴趣。
课程目标 3	能积极的思考书法作品与其他艺术门类的互通与联系。能深入了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。	较积极的思考书法作品与其他艺术门类的互通与联系。较深入了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。。	思考书法作品与其他艺术门类的互通与联系。能了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。	能初步思考书法作品与其他艺术门类的互通与联系。初步了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。	不思考书法作品与其他艺术门类的互通与联系。不了解中国古代优秀的书法文化和卓越成就，提高学生的民族自信心和信念，提高学生的书法鉴赏及审美判断能力。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：彭琛

审核人：艺术学院教学委员会

《篆刻》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：篆刻，英文名称：Seal cutting

课程编码：0602ZY081

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈晨

课程组成员：张静、彭琛

二、课程简介

篆刻是美术学专业的基础选修课，篆刻艺术，是书法（主要是篆书）和镌刻（包括凿、铸）结合，来制作印章的艺术，是汉字特有的艺术形式。篆刻兴起于先秦，盛于汉，衰于晋，败于唐、宋，复兴于明，中兴于清。至今已有三千七百多年的历史。是我国优秀的传统文化精髓。

其内容包括：篆刻的特点和性质；篆刻史概况；掌握主要印风流派的艺术特点和技法；掌握篆刻美学的基础理论以及篆刻鉴赏的一般原则和方法；培养学生感受篆刻美、欣赏篆刻美、创造篆刻美的能力。临摹汉印学习篆刻基础技法；创作一方名章，运用所学。

本课程培养学生理性和感性相结合的有关于中国艺术思维方法，对中国优秀传统文化的认识，以及篆刻的基本技巧。有了相关专业知识的学习，具备了一定的理解能力和学习能力，同时作为美术专业的同学加深对传统文化知识的学习是极有必要的，能够丰富其自身的知识结构，对其自身的专业的学习发展也是大有裨益的。学好该课程，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

篆刻是研究金石艺术审美规律，相关技巧及规律。其中篆刻艺术审美是以宏观视角引导学生了解篆刻审美的框架，而篆刻相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的篆刻绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生对中国优秀的传统文化、造型原理、独特的概念和体系有基本的了解，掌握篆刻的基本方法，理解中国艺术审美和有中国特色的社会主义哲学之间的联系，了

解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解篆刻审美、篆刻方法与技巧和造型方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用篆刻的基本概念、方法和技巧临摹篆刻作品；建立分析篆刻的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解篆刻艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过造型思想的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型篆刻作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍篆刻的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和艺术实践过程中要学会总结和反思。总结好的经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3

7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《篆刻》总学时分配列表

章节	内容	授课学时（理论）	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	篆刻基础知识	8	2
第二章	印风流派的艺术特点和技法	8	2
第三章	汉印临摹	8	4
第四章	名章创作	8	4
合计		32	12

第一章 篆刻基础知识

【教学目标】

1、知识目标：了解篆刻的研究对象和方法，了解篆刻的独特性；了解篆刻在中国画美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握篆刻特点；学习并理解篆刻基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述篆刻独特性；能表述篆刻基本原理。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养篆刻审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名篆刻家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解篆刻发展脉络及基础审美格调。

【难点】理解中国画的人文及哲学核心。

§1.0 中国文化与篆刻	1学时
§1.1篆刻的萌芽	1学时
§1.2篆刻的发展	1学时
§1.3 篆刻的现状	0.5学时
§1.4 印石的种类与鉴别	0.5学时
§1.5篆刻工具组	1学时
§1.6 篆刻用刀	1学时
§1.7 特殊工具	1学时
§1.8著名篆刻作品赏析	1学时
§1.14吴颐人，《篆刻五十讲》（自学）	
§1.15邓散木，《篆刻学》（自学）	

第二章 印风流派的艺术特点和技法

【教学目标】

1、知识目标：掌握握刀和行刀的方法；了解不同字体组合方式；理解印风流派的形成；掌握各流派的艺术特点；掌握篆刻持刀的方法和2种刀法；了解气息、身体姿势和、执刀和行刀的内在练习。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用篆刻刀，保持正确的姿态和执刀方式刻出流畅、受控制的中锋线条笔画。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习篆刻，理解中国文化中的“中”、“正”和“拙”的艺术体现；通过观赏、临摹、解析古人优秀篆刻作品中线的运用方式来提高理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握印风不同流派特征。

【难点】理解篆刻审美的精神内核。

§2.1 篆刻风格与流派	2学时
§2.2 白文篆刻刀法	0.5学时
§2.3 朱文篆刻刀法	0.5学时
§2.4 固定印石的方法	0.5学时
§2.5 篆刻的审美特点	1学时
§2.6 篆刻的布局特色	0.5学时
§2.7 线条和空白的关系	1学时
§2.8 实际练习	2学时
§2.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	2学时
§2.10 吴颐人,《篆刻五十讲》	

第三章 汉印临摹

【教学目标】

1、知识目标：掌握汉印临摹的程序；掌握不同篆刻石材的特点；掌握转印印稿技巧；掌握单手执刀动作；掌握白文和朱文的阴阳刻法，并理解这2种刻法技巧在篆刻种的实际意义。掌握临摹汉印的绘制要点；理解篆刻审美和古拙金石的艺术效果。支撑课程目标1、2、5。

2、能力目标：能熟练运用单手执双笔的执笔技巧；分染的匀净程度的把握；对绘画物体通过分染表达其结构的能力。能运用三种染法，正确处理出画面中的层次关系。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过一幅好的中国画作品，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握汉印临摹原理，掌握刻刀技巧。

【难点】保持正确的姿态和执刀方式刻出流畅、受控制的中锋线条笔画。

§3.1 印临摹程序	1学时
§3.2 转印印稿技巧	1学时
§3.3 白文阴刻技巧	1学时
§3.4 朱文阳刻技巧	1学时
§3.5 不同风格临摹要点	1学时
§3.6 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1学时
§3.7 篆刻时容易出现的错误及矫正方法	1学时
§3.8 临摹时容易出现的错误及矫正方法	1学时

§3.9邓散木,《篆刻学》(自学)

§3.10汪星燚,《中国篆刻技法丛书:汉印精品赏析》(自学)

第四章 名章创作

【教学目标】

1、知识目标:理解篆书和篆刻的联系与区别;掌握篆刻布局要素;掌握篆刻的审美标准;理解文化孕育艺术。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握篆刻布局要素;掌握篆刻的审美。

【难点】第三定律和相律的含义。

§4.1 篆书和篆刻的联系与区别	1学时
§4.2 篆刻布局要素	1学时
§4.3 修改设计印稿	1学时
§4.4刻印	1学时
§4.5调整印面细节	1学时
§4.6分小组讨论、总结,并用PPT分享本阶段所学内容	3学时
§4.7孙宝文编,《正反篆刻字典》(自学)	

六、课程教学基本方法

课前,发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习;课堂上以讲授法、演示法为主,结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容;课后,通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用,并适当布置与课程关联度适中的有关中国画历史名人趣事的讨论题,要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对中国画产生兴趣,从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中,培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级篆刻基础课程,因此需要学生学会正确的方法和技能,认真做好课前预习和课后练习,再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识,是建立系统观念的基础时期,因此在课堂学习中,学生要紧跟老师,积极参与互动并做好课堂笔记,提高课堂学习的质量和效率,从而逐步建立自己的国画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用,学会反思。在练习中要结合课堂所讲,细心揣摩、勤加练习,遇到问题和疑问时,要及时反思核对方法和技法要点,能找出问题并加以解决,通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	篆刻方法与技巧、造型方式知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用篆刻基础的基本概念、方法和技巧，临摹篆刻作品；建立分析篆刻作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解篆刻艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和布局方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍篆刻的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和艺术实践过程中要学会总结和反思。总结好的篆刻经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成 5 方临摹汉印作品和一方创作作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	30	60%	40	40%						
课程目标 2	10	30%	60	40%	40	30%				
课程目标 3	60	70%			40	30%				
课程目标 4					20	40%	50	60%		
课程目标 5							50	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

- (1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《篆刻学》，邓散木,人民美术出版社，2014 年

2、参考书目：

- (1)吴颐人，《篆刻五十讲》，上海书店出版社，2019 年。
- (2) 邓散木，《篆刻学》，人民美术出版社，2014 年
- (3)韩天衡，《篆刻三百品》，上海书画出版社，2020 年。
- (4)汪星燚，《中国篆刻技法丛书：汉印精品赏析》，西泠出版社，2021 年。
- (5)孙宝文编，《正反篆刻字典》，山东美术出版社，2017 年

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1h7411b7Y3> 工笔教程全 68 集完结,苏百钧,中央美术学院教授工笔技法教程,宋画赏析

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述篆刻方法与技巧、造型方式和布局知识体系，并对篆刻审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述篆刻方法与技巧、造型方式和布局知识体系，并对篆刻审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述篆刻方法与技巧、造型方式和布局知识体系，并对篆刻审美有正确的认识。	大致表述篆刻方法与技巧、造型方式和布局知识体系。	无法表述篆刻方法与技巧、造型方式和布局知识体系，并对篆刻审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用篆刻的基本概念、方法和技巧临摹篆刻作品；建立分析篆刻的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用篆刻的基本概念、方法和技巧临摹篆刻作品；建立分析篆刻的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用篆刻的基本概念、方法和技巧临摹篆刻作品；建立分析篆刻的思路和方法。	能运用篆刻的基本概念、方法和技巧临摹篆刻作品；	无法运用篆刻的基本概念、方法和技巧临摹篆刻作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型篆刻作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型篆刻作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型篆刻作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型篆刻作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型篆刻作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：陈晨

审核人：艺术学院教学委员会

《设计基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：设计基础，英文名称：Design basis

课程编码：0602ZY197

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：国画基础、油画基础、版画基础、雕塑基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈锟 **课程组成员：**马可、李婧、陈晨

二、课程简介

美术学专业背景下的设计教学与社会职场的设计实务相比较而言，整体上都具有打基础的性质，都是围绕建构一个具备设计师思维设计方法和一定知识结构而进行的教学活动与课程作业，为以后应对设计实务的环节与具备职业要素进行铺垫。

在这一整体性的基础结构中，设计基础可以说是基础中的基础，而形式与形式训练则是设计基础中的核心部分。形式概念的五种含义包括：1 形式是各部分的组合，与此相对的概念有成分、要素、部分等。2 形式是食物直接诉诸感官的部分，与此相对的概念有内容、意蕴、意义等。3 形式指一个食物的外观或轮廓，与此相近的概念有形状、形象、表层，与此相对的概念有题材、材料等。4 形式是一个对象的概念本质，与该对象的偶然特征相对。5 形式是心灵对于被感知客体的规范，是心智的属性，或先天性形式，与此相对的是那种仅仅得自于经验的东西。

本课程培养学生设计性的美学思维方法，以及对设计基础理论本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

设计基础在美术学人才培养中的教学目标主要是：教授学习者形成视觉思维的方法及习惯，熟悉视觉交流与表现的基本策略，并获得深层的视觉经验；训练学习者对形式要素敏锐的感受力，把握多元的形式语法及展开相应语言分析的方式，并转换为自觉地表现态度；在此基础上，掌握归纳、分析、综合及媒介试验等解题方法，学会利用课题空间对作业进行再设计；同时能够运用

专业术语，对经典图式、示范作品与多种理论及知识作出有个人创见的评价；最终培养求异求新的思维品质，获得可持续发展的潜能。

2、具体目标

课程目标 1：理解设计基础知识的基本概念、原理、审美法则，构建较为完备的美学与设计知识体系。

课程目标 2：能够运用设计基础的基本概念、原理解决一些美术学和设计领域的实际问题；建立“设计层面的看法、语法、手法”的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解设计基础知识在艺术创作、日常生活和科学研究中的应用。

课程目标 3：通过设计基础知识学习，培养学生的科学的审美观；通过与设计知识相关的我国基础建设案例分析以及设计大师和设计界成功校友的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成创新性的艺术态度、严谨的治学作风；通过介绍设计在国民生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀以及学习热情。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握设计的基本知识、基本方法及实践技法，接受设计思维和形式感研究方法的训练，能够立足创新思想和方法深入把握设计基础知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解设计基础与美术学、环境艺术等学科领域的相关性以及市场环境等方面的紧密联系，具有对设计案例问题进行多学科综合分析解决问题的能力。	课程目标 2 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解设计基础的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合设计理论教学提升学生的审美素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的设计理念和创新思维。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究设计的能力，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4	M	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《设计基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 设计基础-形式的生成	8	18
第二章	看法：关于形式体验的方法	8	10
第三章	语法：关于形式分析的方法	8	12
第四章	手法：关于形式表现的方法	8	12
合计		32	52

第一章 绪论 设计基础-形式的生成

【教学目标】

- 1、知识目标：了解设计基础课程的结构，课程需要了解的形式内容，认识到设计基础与传统三大构成课程的异同点，尤其是区别在哪。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用设计基础理论，关于形式的概念认知相关知识分析形式与形式美的法则，对日常生活中的形式美有一个初步感知。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过了解设计在国民生产和日常商业活动中的实例运用，通过对中国世博会、海南国际消费品博览会的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解设计基础的内涵，其中形式的生成，以及形式美的概念。

【难点】关于形式的生成和形式美的法则区别。

- | | |
|----------------------|-----|
| §1.1目标：关于设计基础教学的终极取向 | 1学时 |
| §1.2核心：关于设计基础教学的内容建构 | 1学时 |
| §1.3解读：关于形式概念的认知分析 | 1学时 |

§1.4范式：关于形式理念下的集体图式	1学时
§1.5比较：关于形式与形式美的语义差异	1学时
§1.6反思：关于图案构成教学的缺陷辨识	1学时
§1.7认识：关于设计基础教学的基础条件	1学时
§1.8设计：关于课题设计与作业编排的技术手法	1学时

第二章 看法：关于形式体验的方法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解形式体验的方法，将思维解放，不要固化，知道形式体验的方法有具象的也有抽象的，有感官上的也有情感上的，重点在于“体验”。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用所授体验方法从各种方法摄取到形式为何物，训练出敏锐的艺术感受力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过对国家银行、著名logo标志和知名商标的形式设计解读，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理设计基础知识在生活和科技中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种形式体验方法。

【难点】注意不同方法的差异，避免同质化。

§2.1元素拷贝——对建筑图像中点、线、面要素的剥离	1学时
§2.2拟态制作——对作为一种物质形态的水的视觉复制与图示制作	1学时
§2.3图式描绘——对若干个球体果蔬剖面系谱图像的比较与排列	1学时
§2.4意象取景——对眼前有意味的现象的记录	1学时
§2.5轨迹辨识——对自然现象中线条的搜寻	1学时
§2.6抽象捕捉——对非具象痕迹的提取	1学时
§2.7动态跟踪——对运动规律变化意趣的模拟	1学时
§2.8文字凝视——对阿兰·罗伯格里耶新写实小说的仿写	1学时

第三章 语法：关于形式分析的方法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握形式的各种分析方法，从平面二维到三维甚至四维的转换变化，其中之所以叫做语法就是说这是形式的具体表现形式，需要用一种方法解读之来通用。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用形式分析的数种方法将日常所见的各种可视物进行分析和归纳，找到其中

形式规律和一定的成像法则。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过北京奥运会会徽和场馆设计解读形式法则的秩序建构，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为祖国的建设做好准备。支撑课程目标3。

【重点】掌握形式分析的八种基本方法。

【难点】理解八种分析法的交叉性，具备辨识能力。

§3.1比例分析——对名作构图的几何关系的作图	1学时
§3.2曲线解读——对贝壳螺旋结构线型的仿作	1学时
§3.3四维生成——对透明性构成意义的阐释	1学时
§3.4秩序建构——对视觉元素组织方法的排练	1学时
§3.5规则解构——对物象常态颠覆后的重组	1学时
§3.6装置实验——对现成物象场所转换的尝试	1学时
§3.7迷宫游戏——对语素复杂性与模糊性的猜想	1学时
§3.8视听转换——对音乐与绘画通感的实验	1学时

第四章 手法：关于形式表现的方法

【教学目标】

- 1、知识目标：理解形式表现的内涵，其与形式体验和形式分析的延续性关系，且是最终形式呈现的具体手段和方法，是最能体现设计意图和达成设计目标的一环。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用形式表现的数种方法将可能出现的设计命题进行自我设计重组，具备辨识性和艺术创造性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过当下流行的“国潮产品”设计解读形式表现的具体方法，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为投身社会发展做好准备。支撑课程目标3。

【重点】掌握八种形式表现的具体手法。

【难点】第八种动作表演。

§4.1术语图解——对一组专有词汇视觉化的实现	1学时
§4.2技法演示——对一系列炫技动作的展示	1学时
§4.3经典变体——对名作或原型形式的演绎	1学时
§4.4样式游戏——对表现手法的谐谑式的玩味	1学时
§4.5异质拼贴——对多元形式与表现风格的并置	1学时
§4.6肌理制作——对材料质感虚拟性的利用	1学时
§4.7叙事编辑——对视觉情节结构表现的导演	1学时
§4.8动作表演——对有意义的形体表述的练习	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受设计基础相关的基本概念、研究方法，从而学会运用相关知识解决艺术实践和设计案例中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程的形式内容较复杂，包含设计形式的“看法、语法、手法”数十个小章节。因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习才能收到良好的效果。

2、注重课堂学习。该课程的“形式体验方法、形式分析方法、形式表现方法”知识点多且有交叉重合，容易混淆不清，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，必要的图形图式要拷贝存档，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与日常生活、生产建设和科技发展紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本规律	课前任务单+课堂讨论、课后练习、作品考核
课程目标 2	应用基本概念、基本原理、基本定律分析问题、解决问题的能力；理论知识在生产、生活和科学研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、作品考核
课程目标 3	用具体案例，例如北京奥运会徽设计、世博会场馆设计、方特主题公园设计等实际案例阐明与设计理论相关的设计师们的素养和爱国情怀，学生吃苦耐劳、精益求精、追求卓越的“工匠”精神以及创新型思维，形成勇于实践、突破创新的担当精神。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	知识前沿、设计基础知识对现代科技、生活生产的影响、运用设计理念和初级设计相关知识解决生活中需要的基础设计活动，设计方案和创意理念等。	设计说明、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		设计作品		PPT 汇报		设计说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	70	20%	50	20%				
课程目标 2	40	50%	30	20%	50	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：郭烈炎著，设计基础 南京师范大学出版社，2019 年。

2、参考书目：

- (1) 尹定邦，设计学概论，人民美术出版社，2017 年。
- (2) 朝仓直巳 色彩构成，江苏凤凰科学技术出版社，2018 年。
- (3) 朝仓直巳 立体构成，江苏凤凰科学技术出版社，2018 年。
- (4) 朝仓直巳 平面构成，江苏凤凰科学技术出版社，2018 年。
- (5) 德国包豪斯博物馆 包豪斯 1919-1933 江苏凤凰科学技术出版社，2016 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1it411E79X?from=search&seid=9202433699980088732>

平面设计理论三大构成

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握设计基础的基本概念、基本原理、基本规律，构建较为完备的设计基础知识体系。	较为熟练掌握设计基础基本概念、基本原理、基本规律，构建较为完备的设计基础知识体系。	掌握设计基础的基本概念、基本原理、基本规律，构建较为完备的设计基础知识体系。	初步掌握设计基础的基本概念、基本原理、基本规律，构建较为完备的设计基础知识体系。	未能掌握设计基础的基本概念、基本原理、基本规律，构建较为完备的设计基础知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用设计基础的基本概念、原理和定律解决一些典型设计案例的方法，且对设计基础知识在艺术创作和日常生活的应用非常了解。	具备较好的运用设计基础的基本概念、原理和定律解决一些典型设计案例的方法，且对设计基础知识在艺术创作和日常生活的应用非常了解。	具备一定的运用设计基础的基本概念、原理和定律解决一些典型设计案例的方法，且对设计基础知识在艺术创作和日常生活的应用非常了解。	具备初步的运用设计基础的基本概念、原理和定律解决一些典型设计案例的方法，且对设计基础知识在艺术创作和日常生活的应用非常了解。	未具备运用设计基础的基本概念、原理和定律解决一些典型设计案例的方法，且对设计基础知识在艺术创作和日常生活的应用非常了解。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精的精神，形成了秉承传统、突破常规、勇于创新的思维。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精的精神，形成了秉承传统、突破常规、勇于创新的思维。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精的精神，形成了秉承传统、突破常规、勇于创新的思维。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精的精神，形成了秉承传统、突破常规、勇于创新的思维。	不具备吃苦耐劳、精益求精的精神，形成了秉承传统、突破常规、勇于创新的思维。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：陈锟

审核人：艺术学院教学委员会

《油画综合技法研究》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：油画综合技法研究，英文名称：The Research of Oil Painting Techniques

课程编码：0602ZY090

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：油画静物、油画人像、油画风景

开课单位：艺术学院

课程负责人：杨涛 **课程组成员：**兰天、李婧、许敏

二、课程简介

油画综合技法研究是研究专属油画的绘画表现技法的课程。通过对不同时代，不同历史时期，不同形式的油画技法的理论研究与实际动手操作，可以使学生全面提升对油画语言的认识与理解，从技术美学的角度提高学生对油画的鉴赏力，同时为以后的课堂教学和学生的科研创作实践打下较全面的技术基础。

其内容包括：丹配拉技法；油画技法中的间接画法；油画技法中的直接画法；现当代油画中的综合材料技法。

本课程培养学生学习油画的基本技法和特殊技法，在学习理论的同时实际动手操作，使学生对油画的艺术思维方法领悟更透彻。学好该课程，为学生毕业后从事美术研究、美术美育、教学、打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

油画综合技法研究是研究油画技巧与材料的运用规律。绘画技法、材料的选择和运用对表现形式、绘画风格都有直接的影响。技巧的学习、材料的改革和探索影响着学生创作的观念和演绎的风格。其中油画综合技法研究是以宏观视角引导学生了解油画的技法种类与表现形式，在实际操作层面让学生掌握基础的油画绘制方法、技巧及规律。本课程要求学生对丹配拉技法、油画技法中的间接画法、油画技法中的直接画法、现当代油画中的综合材料技法有基本概念和体系，掌握油画的基本方法，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事美术研究、美术美育、教学、打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解油画综合技法的概念、绘画方法与技巧、材料的选择与运用的知识体系。

课程目标 2：能够运用油画综合技法的基本概念、绘画方法和基本原理绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和艺术研究中的应用。

课程目标 3：通过艺术思想和综合技法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画综合技法作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生独立分析、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍油画的知识在生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 4

--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	H	H
课程目标 3	L	M	M	L
课程目标 4		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《油画综合技法研究》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	授课学时 (实操)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	丹配拉技法	8	8	1
第二章	油画技法中的间接画法	8	8	1
第三章	油画技法中的直接画法	8	8	1
第四章	现当代油画中的综合材料技法	8	8	1
合计		32	32	4

第一章 丹配拉技法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解丹配拉的研究对象和方法；了解丹配拉技法与其他技法的区别和联系；了解丹配拉在油画美术史上的地位、作用、发展简况；复习并掌握丹配拉基本分类和特点；学习并理解丹配拉的基础知识。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰表述丹配拉技法的分类方式和种类；能表述丹配拉技法基本原理。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过乔托使用木版来作为坦培拉绘画的载体，用鸡蛋配置成的乳液作为绘画媒介剂，解决了丹配拉绘画中关于干燥和保存等诸多问题，使丹配拉成为一套完善的技法流传下来，

培养学生锲而不舍、勇于创新的学习态度。支撑课程目标3。

【重点】丹配拉绘画技法中的反复提白和透明罩染的技法，和综合材料绘画中材料的恰当运用。

【难点】丹配拉绘画技法和综合材料技法在写生与创作中的应用。

1.0 丹配拉技法的历史	1学时
案例人物乔托、达芬奇	
1.1 丹配拉技法的现状	0.5学时
1.2 丹配拉技法的风格特点	0.5学时
1.3 丹配拉底子的制作	0.5学时
1.4 丹配拉颜色的使用	0.5学时
1.5 丹配拉乳液的配制	0.5学时
1.6 丹配拉乳液的保存	0.5学时
1.7 丹配拉技法的透稿	0.5学时
1.8 丹配拉技法的定稿	0.5学时
1.9 丹配拉技法的刻画	1学时
1.10 对丹配拉技法认识的探讨	1学时
1.11 对作品进行初步赏析	1学时
1.14杨杰《丹培拉绘画与现代材料教程》（自学）	

第二章 油画技法中的间接画法

【教学目标】

1、知识目标：掌握油画技法中的间接画法的概念；掌握绘画过程中将素描塑造与色彩表现分开的方法；了解具有特殊透明特性的油画媒介剂；掌握透明色彩的重叠方式。支撑课程目标1。

2、能力目标：能熟练运用间接画法完成提白、塑造、罩染等技法；能表述间接画法基本原理。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过油画技法中的间接画法，体会绘画技法的不同方法；通过观赏、临摹、解析大师优秀间接画法作品来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握间接画法中的提白、塑造、罩染等技法。

【难点】油画技法中的间接画法在写生与创作中的应用。

2.1间接画法产生背景	0.5学时
2.2 间接画法在古典油画中的大量运用	1学时
案例人物提香、伦勃朗	

2.3 间接画法在古典油画中的特点	0.5学时
2.4 间接画法的工具材料	0.5学时
2.5 间接画法中的色彩特点	0.5学时
2.6间接画法中的媒介运用	0.5学时
2.7 间接画法的实际操作示范	1学时
2.8 实际练习	2学时
2.9结合练习进行小组讨论、分享和总结	1.5学时
2.10 郭润文《油画间接画法》（自学）	

第三章 油画技法中的直接画法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握油画技法中的直接画法的概念；掌握直接画法中画面如何解决形与色同时塑造的方法；掌握直接画法的概念；了解直接画法与间接画法的区别。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能熟练运用直接画法创作；能表述直接画法基本原理；能直接将素描与色彩造型结合起来，在直接描绘中一并解决形、光、色、质和空间问题。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过直接画法一次性完成作品，激发学生艺术创造力、瞬间洞察力，激发学生的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握直接画法的艺术技巧。

【难点】直接画法中画面如何同时塑造形与色。

3.1 直接画法产生背景	0.5学时
3.2 直接画法的历史与现状	0.5学时
3.3直接画法的工具材料	0.5学时
3.4 直接画法的技法特点	0.5学时
3.5哈尔斯绘画的技法分析	0.5学时
3.6 印象派绘画的技法分析	1学时
3.7 表现主义绘画的技法分析	0.5学时
3.8 弗洛伊德绘画的技法分析	0.5学时
3.9 实际练习	2学时
3.10结合练习进行小组讨论、分享和总结	1.5学时
3.11翁诞宪《油画直接画法》（自学）	

第四章 现当代油画中的综合材料技法

【教学目标】

2、知识目标：掌握现当代油画中的综合材料的概念；了解材料在造型与艺术中的运用；认识材料的形式与观念。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能运用综合材料进行创作；能表述综合材料基本概念；支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习现当代油画中的综合材料技法，培养学生发散性艺术思维，在学习艺术规律技能同时，获得思维上的解放，充分挖掘学生艺术创造力，提高审美、热爱生活。支撑课程目标3。

【重点】联系时代语境掌握综合材料的语言。

【难点】运用综合材料进行油画主题性创作。

4.1 综合材料技法产生背景	0.5学时
4.2 综合材料技法的历史与现状	0.5学时
4.3 综合材料技法的材料特点	0.5学时
4.4 立体主义绘画中的综合材料	0.5学时
4.5 基弗绘画中的材料运用	0.5学时
4.6 杜布菲绘画中的材料运用	0.5学时
4.7 塔皮埃斯绘画中的材料运用	0.5学时
4.8 中国当代油画中的综合材料技法的运用	1学时
4.9 实际练习	2学时
4.10 分小组讨论、总结，并用PPT分享本阶段所学内容	1.5学时
4.11 肖玉明《西方绘画大师材料技法研究》（自学）	

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关油画综合技法研究的历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对油画综合技法产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为油画基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课

堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的油画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，结合课堂所学多次练习，使模糊的清晰起来，杂乱的条理起来，孤立的联系起来，形成系统化、条理化的知识框架，重在基础的灵活运用和掌握分析解决问题的思维方法。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	油画综合技法的概念、绘画方法与技巧、作品中运用所学技法表现素描塑造与色彩表现。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用油画综合技法的基本概念、绘画方法和基本原理绘制油画作品；建立分析油画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解油画艺术在生产、生活和艺术研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 3	通过艺术思想和综合技法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型油画综合技法作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生独立分析、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	分组协作+课堂讨论、课后练习
课程目标 4	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 5%）、课堂表现（占比 5%）等，期末考试为运用所学油画综合技法完成一幅作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	任务单+课堂讨论	作业作品	PPT 汇报	总结报告
--------	------	----------	------	--------	------

	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	70	20%	50	20%				
课程目标 2	40	50%	30	20%	50	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《油画技法》马一丹编著，西南师范大学出版社，2001 年第二版

2、参考书目：

- (1)杨杰，《丹培拉绘画与现代材料教程》，人民美术出版社，2004
- (2) 郭润文，《油画间接画法》，安徽美术出版社，2002 年
- (3)翁诞宪，《油画直接画法》，安徽美术出版社，2002
- (4)肖玉明，《西方绘画大师材料技法研究》，辽宁美术出版社，2001 年
- (5)E.H 贡布里希，《艺术的故事》，广西美术出版社，2008 年

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV19p4y1a734>【蒋勋】品读西方美术史（全 38 讲）

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握油画综合技法的概念、绘画方法与技巧、作品中运用所学技巧素描塑造与色彩表现方式优秀。	较为熟练掌握油画综合技法的概念、绘画方法与技巧、作品中运用所学技巧素描塑造与色彩表现方式良好。	掌握油画综合技法的概念、绘画方法与技巧、作品中运用所学技巧素描塑造与色彩表现方式中等。	初步掌握油画综合技法的概念、绘画方法与技巧、作品中运用所学技巧素描塑造与色彩表现方式一般。	未能掌握油画综合技法的概念、绘画方法与技巧、作品中没有运用所学技巧素描塑造与色彩表现方式。
课程目标 2	熟练运用油画综合技法的绘画方法和基本原理绘制油画作品；对油画艺术在生产、生活和艺术研究中的应用非常了解。	较为熟练运用油画综合技法的绘画方法和基本原理绘制油画作品；对油画艺术在生产、生活和艺术研究中的应用较为了解。	运用油画综合技法的绘画方法和基本原理绘制油画作品；对油画艺术在生产、生活和艺术研究中的应用有一定了解。	简单运用油画综合技法的绘画方法和基本原理绘制油画作品；对油画艺术在生产、生活和艺术研究中的应用有初步了解。	无法运用油画综合技法的绘画方法和基本原理绘制油画作品；对油画艺术在生产、生活和艺术研究中的应用不了解。
课程目标 3	熟练分析典型油画综合技法作品的案例，学生具有独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	较为熟练分析典型油画综合技法作品的案例，学生具有独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	分析典型油画综合技法作品的案例，学生具有独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	简单分析典型油画综合技法作品的案例，学生具有独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	无法分析典型油画综合技法作品的案例，学生具有敢于质疑的艺术人文精神。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。积极将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。主动将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。主动将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	初步具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。被动将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	不具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。拒绝将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

编写人：杨涛

审核人：艺术学院教学委员会

《版画技法研究》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：版画技法研究，

英文名称：The research of Printmaking techniques

课程编码：0602ZY088

学分：2

总学时：32 **理论学时：**32

适用专业：美术学类本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：绘画基础、素描（石膏像）、色彩写生与表现、版画基础、

开课单位：艺术学院

课程负责人：涂光璨 **课程组成员：**涂光璨、岳进

二、课程简介

版画技法研究是美术学专业普修的一门专业选修课，是研究版画各种技法之间有关联系与规律的一门版画的分支学科。由于课程时间有限，本门课程限定在木版画的技法研究。木版画的历史久远，其所用材料、工具、设备在其历史的发展过程中，也有着不同的改进，尤其是现代版画的制作，其工具、材料的应用在不断开发，其范围在不断扩大。从而使木版画在发展的道路上更具生命力。在艺术中的相对自由的空間里更具备无限的潜能和实际意义。

木版画也称凸版画，其印刷原理是以版的凸面着墨印制画面，由此而不同于铜版、石版、丝网版画，木版画因所用的工具、材料以及制版、印刷，具备着自身特有的需要，而使作品具备独特地艺术面貌。木版画按技法又分类为：木面木刻、木口木刻、水印木刻、粉印木刻及各种可用材料的凸版套色版画、凸凹版结合印制的版画。

其内容包括：本课程系统讲授木版画的工具、设备、材料；黑白木版画技法；水印木版画技法；插图的绘制工具及表现效果、木版画作品的题签、装裱及存放四个部分，使学生能够掌握版画技法研究的基本方法和技巧，了解版画技法研究的创作思路和版画的发展现状。

本课程培养学生逻辑性与创造性相结合的思维方法，以及对艺术宏观性质的本质上认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、设计和艺术创意等工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

课程主要讲解版画技法研究的理论知识，分阶段、针对性的进行教学，教学过程中要结合对版画技法的一些基本元素，材料技法，实际案例的操作等进行练习来达到本课程的教学目的。

通过本课程的学习，使学生了解版画技法的基本原理，技巧及实际应用。主要是培养学生在创作型版画、书籍内页插画及书籍封面、包装设计、网页设计、广告设计等实际运用领域中用视觉语言说话的能力。

2、具体目标

课程目标 1：理解版画技法的基本概念、原理、制作方法，构建较为完备的版画技法基础知识体系。

课程目标 2：了解版画技法的独特的审美语言，以及在美术史中的地位与发展。能够让学生独立完成版画创作，运用版画的功能很好的达到设计的目的，并提高其创作能力，以适应以后绘画、设计、以及教学工作的需要。使学生建立对插画更为深入的认识，从而使版画的观念在实践中得以拓展与延伸，培养学生观察敏锐的洞察力，绘画语言的融通力，在实践中提升分析问题、解决问题的思辨力，进而提升创造性思维与创造性表现力。

课程目标 3：培养艺术设计专业素质，培养学生自主探究的精神、团队合作意识和创新精神。将中国优秀传统文化作为表现的对象，融入版画的制作，培养学生对中国传统文化的情感，增强文化自信与自信；通过与对国内版画大师作品以及创作历程的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成追求完美与自我超越相结合的艺术态度，积极向上与脚踏实地的艺术创作作风；通过鉴赏国内的优秀插画作品，引导学生认识到中国文化的博大精深，青年艺术工作者肩负的历史使命与责任，从而激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握版画技法的基本知识、基本方法及实验技能，接受严谨科学的艺术思维和创作训练方法，能够立足当代版画潮流去思考版画的创作方向，深刻把握版画技法及其相关知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解版画与印刷、书籍文化和版画、水彩、中国画、油画、平面设计、书籍装帧、广告设计、网页设计、数字艺术等多学科领域的相关性以及与技术语言、文化背景、社会关联等方面的紧密联系，	课程目标 2

	具有对版画技法及其相关艺术学科问题进行多学科综合分析与探究的能力。	
6.综合育人	6.3 了解版画的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合插画教学提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成正向的认识人生观、世界观、哲学观和艺术观，培养学生的人文情怀与艺术理想。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	L	L	L
课程目标 3	L	M	M	
课程目标 4		M	H	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《版画技法研究》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	木版画的工具、设备、材料	4	4
第二章	黑白木版画技法	12	12
第三章	水印木版画技法	12	12
第四章	木版画作品的题签、装裱及存放	4	4
合计		32	32

第一章 木版画的工具、设备、材料

【教学目标】

1、知识目标：了解版画技法的早期发展的梗概，了解版画起源与发展的文化与历史背景；了解版画与插画、以及欧洲早期书籍文化的关系。复习并掌握版画的发展脉络；学习并理解版画出现的必然性与偶然性。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用版画知识说明插画与版画的区别与联系；能在版画的发展脉络下去思考中西方文化与版画发展的关联。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过讲述中西方早期书籍文化在沿革中创新的案例培养精益求精，敢于探索的科学态度；通过对版画技法发展的溯源，发现版画起源与书籍文化与版画以及宗教的关联性，从而激发学生的民族文化自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】版画工具、设备、材料的使用方法。

【难点】版画工具、设备、材料的精细操作。

§1.0 第一节印制设备	1学时
§1.1 第二节制版材料	1学时
§1.2 第三节制版工具	1学时
§1.3 第四节印制材料	1学时

第二章 黑白木版画技法

【教学目标】

1、知识目标：了解黑白木刻发展和兴盛的历史演变；了解以东西方黑白木刻的艺术特点，以及他们的功能与价值；寻找当代黑白木刻飞速发展的内在与外在原因，黑白木刻多种多样艺术表现形式的当代功能与价值的新思考。支撑课程目标1。

2、能力目标：能站在黑白木刻史或美术史的高度去审视版画的发展脉络，对中外黑白木刻大师以及作品能有自己的评述。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习中外黑白木刻大师执着的艺术追求的路径，不断对前人的推陈出新的历史，学习经典作品与崇高的作品，利用移情效应激发学生的学习艺术欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负；通过查阅资料，整理完善书本以外的插画大师的艺术故事，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】黑白木刻版画的整个制作步骤。

【难点】以刀代笔来的造型思维与表现习惯。

§2.1 第一节 黑白版画的形式规律	0.5学时
§2.2 第二节 各种刀法的应用	0.5学时
§2.3 第三节 黑白木面木刻技法	5学时

§2.4 第四节黑白木版画的练习

5学时

§2.5 第五节木口木刻技法

1学时

第三章 水印木版画技法

【教学目标】

1、知识目标：了解水印木刻的类别与形式，了解当代水印木刻的背景与代表作品；了解中国本土化水印木刻的特征与作用及其发展脉络。支撑课程目标1。

2、能力目标：能掌握现代水印木刻的类别与形式特征，理解中西方水印木刻形式的区别。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对比中西方水印木刻的发展脉络，认清中国现代水印木刻的发展方向是在作品中承载时代精神与人文情怀，引导学生关注社会的变革，国家的发展气象，激发的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，做表现时代的作品。支撑课程目标3。

4、综合目标：通过查阅资料，整理完善书本以外的中国现代水印木刻大师的作品赏析，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】理解中西方现代水印木刻的类别与形式，以及成因。

【难点】熟练掌握现代水印木刻的各种表现形式。

§3.1 第一节水印版画的特点

2学时

§3.2 第二节水印版画的特点

2学时

§3.3 第三节水印版画的制作

4学时

§3.4 第四节粉印画的印制

4学时

第四章 木版画作品的题签、装裱及存放

【教学目标】

1、知识目标：了解木版画作品的题签、装裱及存放的国际规范，以及注意事项。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟练掌握一整套木版画作品的题签、装裱及存放的完整方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过现代木版画的美学特征的学习，着重培养学生爱读书、爱绘画，关注文化、表现文化的艺术习惯；在探寻现代木版画美学特征的同时，塑造自我的人文品质；培养创造性思维与创造力，培养学生具有良好的团队协作意识及沟通能力。支撑课程目标3。

【重点】全面掌握木版画作品的题签、装裱及存放的国际规范，以及注意事项。

【难点】木版画作品的题签、装裱及存放的国际规范的一些实用小技巧。

§4.1 第一节木版画作品的签名及印数	1.5学时
§4.2 第二节木版画作品的装裱	1.5学时
§4.3 第三节木版画作品的存放	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与热力学和统计物理相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的历史发展与作品制作部分与一年级学习的各种绘画基础课程既有着一定的联系，也有着明显的差异性，特别注重创造性与想象力的训练相比一年级的课程是一个全新的开始，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的材料工具部分的类型与用法多样且及其讲究；水性和油性，以及不同材料之间的组合与层叠也需要严格按照课题的要求来使用，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，艺术的变通。充分利用所学习到的基本技法，根据不同的对象进行巧妙运用及变通，找到插画艺术表现多种方法与途径。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与其他学科、与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 2	应用基本概念、基本历史知识、基本制作方法、基本技法语言表现对象的能力；理论知识现实对象到艺术对象转换中的应用。	课前任务单+课堂讨论、练习草图、最终作品
课程目标 3	用具体事实，例如插画制作中的中国化的题材与技法表现，插画制作的精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神；	分组协作+PPT汇报、创作说明、

	从历代大师经典作品的赏析中学习经典、崇尚经典，感受中外大师对艺术的执着追求，利用移情效应激发学生学习艺术的欲望，引导学生树立远大的艺术理想与抱负，同时实现世界观、价值观的扶正；对于表现创作中的对象，强调用心感受、发现、表现生活中真善美，用形象来让观众产生心灵的共鸣，树立正确的审美观和艺术观；关注社会的进步，感动人心的正能量事件，用艺术的语言去再现、去弘扬社会的正能量，树立正确的人生观与社会观；学习传统文化，教导学生传承中华文化是中国人应有的责任与担当，引导学生对新时代中国青年身份的自我确认，从而激发学生的爱国热情与报国情怀，树立正确的民族观与文化观；挖掘传统文化的当代价值与表现途径，引导学生进行创造性思维和创造性的活动，树立正确的学术观与时代观。	练习草图、最终作品
课程目标 4	按主题分组的团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能是否形成相对统一的体系，是否彼此之间的研究有一定的关联性与整体性。合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	创作说明、分组协作+PPT 汇报、最终作品

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	最终作品		任务单+课堂讨论		练习草图		PPT 汇报		创作说明	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 王华祥著，《版画技法（上）：传统版画、木版画技法》，北京大学出版社，2020 年

(2) 王华祥著，《版画技法（中）：铜版画、石版画技法》，北京大学出版社，2020 年

(3) 王华祥著，《版画技法（下）：丝网版画、综合媒介版画、数码版画技法》，北京大学出版社，2020 年

2、参考书目：

(1) 范敏著，《铜版画教程》，河北美术出版社，2006 年

(2) 李仲著，《铜版画——现代版画艺术教程》，西南师范大学出版社，2006 年

张奠宇著，《西方版画史》，中国美术学院出版社，2000 年

(4) 杜松儒著，《世界版画史》，人民美术出版社，2004 年

(5) 杜大恺著，《版画（绘画基础系列教材）》，清华大学出版社，2005

(6) 马丁·霍普金森著，马幸译，《藏书票的故事》，北京时代华文书局，2014 年

(7) 沈泓著，《纸上宝石：藏书票的收藏鉴赏》，上海科技教育出版社，2005 年

(8) 子安著，《藏书票札记》，生活·读书·新知三联书店，2017 年

3、网上资源：

(1)https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzU2MDA1NTA1MA==#wechat_redirect 中国美术学院绘画艺术学院版画系版画技法慕课

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画知识体系。	较为熟练掌握版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的插画知识体系。	掌握版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画知识体系。	初步掌握版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画知识体系。	未能掌握版画技法的基本概念、基本原理、基本步骤，基本安全注意事项，构建较为完备的版画知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用版画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备很好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图很好的结合。	具备较好的运用版画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备较好的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图较好的结合。	具备一定的运用版画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备一定的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图一定的结合。	具备初步的运用版画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的版画作品的能力，具备初步的版画工作习惯，且让各种技法与创作意图初步的结合。	未具备运用版画技法的基本概念、原理和基本表现技法制作具有表现力的版画作品的能力，未具备版画工作习惯，且让各种技法与创作意图不好的结合。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了严肃的艺术学科工作态度、养成了优秀的艺术习惯。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了较好的艺术学科工作态度、养成了较好的艺术习惯。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了一定的艺术学科工作态度、养成了一定的艺术习惯。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，形成了初步的艺术学科工作态度、养成了初步的艺术习惯。	未具备的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，敏锐的思考能力，没有艺术学科工作态度、没有养成艺术习惯。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：涂光璨

审核人：艺术学院教学委员会

《重彩画技法研究》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称: 中文名称: 重彩画技法研究, 英文名称: Research of Saturation color painting research

课程编码: 0602ZY089

学分: 2

总学时: 32, **理论学时:** 32

适用专业: 美术学本科专业

课程性质: 专业选修课

先修课程: 无

开课单位: 艺术学院

课程负责人: 陈晨 **课程组成员:** 张静、彭琛

二、课程简介

重彩画是中国绘画中的一个重要组成部分,它以浓重明艳的色彩和富有有质感层次的画面效果,为中国古代绘画艺术做出突出贡献。现今也是当代中国绘画艺术重要组成部分。

本课程紧扣地方文化特色,以楚文化中的帛画、漆器纹样等重彩形式为载体,在让学生学习掌握基本的重彩画技法同时也能推广和传承我们当地的楚文化特色。在课程设置上采用低起点高落点的方式,让没有任何绘画的学生可以逐步根据课程完成对重彩技法的学习,具有极高的推广和文化传播性。

发挥重彩画网络资源环境教学的优势,培养师生的信息素养,提高学生自主学习。协同学习和探究性学习能力。学好该课程,为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

重彩画技法研究是研究中国画艺术审美规律,绘画相关技巧及规律。其中中国画艺术审美是以宏观视角引导学生了解中国画审美的框架,而绘画相关技巧及规律则是实际操作层面让学生掌握基础的中国画绘制方法、技巧及规律。了解重彩画历史及其发展脉络,楚文化的绘画艺术特点有明晰的认知。本课程要求学生对中国优秀的传统文化、造型原理、绘画原理、色彩原理有基本概念和体系,掌握中国绘画的基本方法,理解中国艺术审美和有中国特色的社会主义哲学之间的联系,了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系,为学生毕业后从事美术美育、教学、弘扬优秀传统文化打下坚实的基础。理解重彩画绘制流程,颜料调制原理。掌握完成一幅重彩绘画步骤。创新运用楚文化元素绘制创意小构思。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国重彩画审美、绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。

课程目标 2：能够运用重彩画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制重彩画作品；建立分析重彩画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解中国画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用。

课程目标 3：通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型重彩画作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍重彩画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学	课程目标 2 课程目标 4

	实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《国画基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	重彩画艺术理论模块	8	2
第二章	重彩画技法模块	8	12
第三章	重彩画画稿构思模块	8	10
第四章	重彩画绘制模块	8	8
合计		32	32

第一章 重彩画艺术理论模块

【教学目标】

1、知识目标：了解重彩画的研究对象和方法，了解重彩画与其他画种的区别和联系；了解重彩画在中国画美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握重彩画基本分类和特点；学习并理解重彩画的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述重彩画的分类方式和种类；能表述重彩画基本原理。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养中国画审美意识，培养中国文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名画家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解重彩画的发展脉络及基础审美格调。

【难点】理解中国重彩画的人文及哲学核心。

§1.0 中国重彩画简史	1 学时
§1.1重彩画国内前期	1 学时
§1.2重彩画国外前期	1 学时
§1.3 重彩画国内中后期	0.5学时
§1.4 重彩画国外中后期	0.5学时
§1.5重彩画国内近现代发展状态	1 学时
§1.6 国画用国外近现代发展状态	1 学时
§1.7对中国重彩画进行初步赏析	2学时
§1.8老子《道德经》（自学）	
§1.9谢赫《六法论》（自学）	

第二章 重彩画技法模块

【教学目标】

1、知识目标：掌握重彩画勾线的方法；掌握重彩画的绘制原理；了解不同技法的用法；理解肌底层制作原理方法；掌握各种重彩颜料的使用技法；细颗粒、粗颗粒矿物类重彩颜料调制方法及原理。支撑课程目标1。

2、能力目标：能熟练使用重彩画颜料。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习重彩画的技巧和原理，理解中国文化中的“厚重”、“浓烈”的绘画体现；通过观赏、临摹、解析古人重彩画要运用方式来提高理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握正确的重彩画技法。

【难点】粗细颗粒的运用。

§2.1重彩画绘制原理概述	0.5学时
---------------	-------

§2.2肌底层制作原理（仿壁画、纸本）	0.5学时
§2.3仿壁画肌底层制作—绷亚麻布及处理	0.5学时
§2.4仿壁画肌底层制作—筛沙、粗砂层、细沙层	0.5学时
§2.5纸本肌底层制作—土、细颗粒颜料	0.5学时
§2.6蛤粉的调制	0.5学时
§2.7 蛤粉层制作及原理	0.5学时
§2.8 胶、矾水制作及使用方法	3.5学时
§2.9重彩颜料分类和性能	0.5学时
§2.10粗颗粒矿物类重彩颜料调制方法及原理	0.5学时
§2.11胡明哲,《岩彩绘画系列格物致知》(自学)	
§2.12胡明哲,《似与不似+迹象表意岩彩绘画创作案例写生课程材质觉悟》(自学)	

第三章 重彩画画稿构思模块

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握重彩画画稿内容构思的方法；画面形式的构思；如何收集和主题相关的素材；结合想法把素材、想法和构图结合起来；梳理完整画稿。支撑课程目标1、2、5。
- 2、能力目标：能把想法转换成为画面语言。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过一幅好的中国重彩画画稿的创作过程，理解它如何能够激发人们的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握重彩画的创作原理，掌握构思、形式和内容的有机结合。

【难点】如何用重彩语言表达想法。

§3.1画稿内容构思——定想法	2学时
§3.2 画稿形式构思——抽象思维	1 学时
§3.3创作主题素材收集——站在巨人的肩膀上	1学时
§3.4 结合想法组织画稿——化为己用	2学时
§3.5画稿的细致调整——梳理完善	2学时
§3.6韩振刚,任艺《工笔重彩人物技法与材料研究》(自学)	
§3.7于非闇《中国画颜色的研究》(自学)	

第四章 重彩画绘制模块

【教学目标】

1、知识目标：理解中国重彩画审美是如何逐步形成；掌握重彩画中“形”的审美标准；掌握重彩画中色彩的审美标准；理解文化孕育艺术。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握重彩画绘画规律。

【难点】技术程度的把握。

§4.1 复写纸制作方法	0.5学时
§4.2 过稿方法	0.5学时
§4.3 重彩绘制方法	0.5学时
§4.4特殊肌理制作	0.5学时
§4.5立粉方法及原理	3学时
§4.6贴金的方法及原理	1学时
§4.7洒金工具制作和方法	1学时
§4.8细节处理和收拾画面	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关中国画历史名人趣事的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对中国画产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为一年级国画基础课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的国画体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，学会反思。在练习中要结合课堂所讲，细心揣摩、勤加练习，遇到问题和疑问时，要及时反思核对方法和技法要点，能找出问题并加以解决，通过整个过程能更灵活运用方法和技巧。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作和绘画练习紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用重彩画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制重彩画作品；建立分析重彩画的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解重彩画艺术在生产、生活和国际文化传播中的应用	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过造型思想和设色方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；提升自我的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍中国画的知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课堂练习作品
课程目标 4	学会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。总结好的绘画经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一幅国画工笔临摹作品。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	20%	40	20%	30	60%				
课程目标 2	10	40%	60	30%	40	30%				
课程目标 3	60	70%			30	30%				

课程目标 4							50	60%	20	40%
课程目标 5							50	50%	80	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《色面造形》胡明哲高等教育出版社，2010 年

2、参考书目：

(1)胡明哲，《岩彩绘画系列格物致知+似与不似+迹象表意岩彩绘画创作案例写生课程材质觉悟》，高等教育出版社，2010 年

(2) 胡明哲，《龟兹面壁-岩彩绘画语法解析》《色面造形-岩彩绘画形式骨架》，徐永明甘雨全两册，高等教育出版社，2018 年

(3)韩振刚,任艺,《工笔重彩人物技法与材料研究》，安徽美术出版社，2017 年.

(4)于非闇,《中国画颜色的研究》，北京联合出版公司，2018 年.

(5)郭正民,《中国重彩画技法》，上海人民美术出版社，2021 年.

1、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1T4411d7MF> 蒋采苹主讲：工笔重彩人物画技法与创作

<https://space.bilibili.com/26284122> 莲羊的岩彩学堂

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准（每一栏字数 50-100 字）

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表述重彩画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对重彩画审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表述重彩画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对重彩画审美有正确的认识。	基本清晰、独立、完整的表述重彩画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对重彩画审美有正确的认识。	大致表述重彩画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系。	无法表述重彩画绘画方法与技巧、造型方式和设色方式的知识体系，并对重彩画审美有不正确的认识。
课程目标 2	熟练运用重彩画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制重彩画作品；建立分析重彩画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	正确运用重彩画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制重彩画作品；建立分析重彩画的思路和方法，有分析问题、解决问题能力。	熟练运用重彩画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制重彩画作品；建立分析重彩画的思路和方法。	能运用重彩画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制重彩画作品。	无法运用重彩画的基本概念、绘画方法和技巧临摹和绘制重彩画作品。
课程目标 3	清晰表述设色方法，自主分析典型重彩画作品的案例，学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型重彩画作品的案例，学生勤于思考、精益求精，具备民族自豪感和爱国情怀。	明确表述设色方法，自主分析典型重彩画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	大致表述设色方法，自主分析典型重彩画作品的案例，具备民族自豪感和爱国情怀。	无法表述设色方法，无法自主分析典型重彩画作品的案例。
课程目标 4	勤于会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出自己的解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，结合课程学习内容给出可行解决方案。	会反思，在学习和绘画实践过程中要会总结和反思。反思学习中遇到的问题，但无法解决。	会反思，在学习和绘画实践过程中要学会总结和反思。	不会反思，在学习和绘画实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作和领导能力。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，较强的团队协作。	主动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	拒绝进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	---	---	-------------------------------------	---

编写人：陈晨

审核人：艺术学院教学委员会

《雕塑》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：雕塑，英文名称：sculpture

课程编码：0602ZY085

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：黄勇**课程组成员：**无

二、课程简介

雕塑是美术学专业的专业必修课，是造型艺术的一种，指用各种可塑性材料如石膏、树脂、黏土等，或可雕、可刻的硬质材料，创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象，借以反映现实社会、生活情景，表达艺术家的某种主张、感情或审美理想的艺术。该课程由雕塑的审美框架和表现技法两部分内容组成。

其内容包括：雕塑的涵义及发展脉络；中西方雕塑的不同和相互影响；东方雕塑各个时期的发展及审美取向；雕塑构思及构图；雕塑的工具及做法；雕塑的基础知识；头部比例介绍；五官的介绍；头部骨骼的介绍；头部肌肉介绍；面部的比例；雕塑头像中的切面；雕塑头像；作品翻制；作品表面效果处理。

本课程培养学生感性和理性的结合，动手和动脑的协同，审美与塑造的统一。为学生以后的专业发展，艺术传承打下基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

雕塑是研究雕塑艺术审美创作规律，掌握相关制作技巧及规律的课程。其中雕塑艺术审美是以宏观视角引导学生了解东西方雕塑审美的框架，而雕塑的相关技巧及规律则是从实际操作层面让学生掌握基础的雕塑制作方法、技巧及规律。本课程要求学生对雕塑的历史沿革、发生发展及各阶段的造型体特点等有基本的理解，掌握雕塑的基本制作方法，理解雕塑艺术的审美及其与民族文化之间的关联，了解本学科和其它美术学分支以及其它学科之间的联系，为学生毕业后从事

美术美育、教学、继承和弘扬本民族优秀的艺术文化打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解雕塑审美、创作方法与技巧、造型方式和表面效果的处理等。

课程目标 2：灵活运用雕塑的基础知识、制作方法和技巧临摹和创作作品；建立分析创作雕塑作品的思路和方法；培养学生分析问题、解决问题、创造性的思维能力；了解雕塑艺术在生产、生活和文化传播中的应用。

课程目标 3：通过对造型思路和表面处理方法的认识，培养学生朴素的艺术观；通过经典雕塑作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生勤于思考、精益求精、敢于质疑、自我提升的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍雕塑专业知识在当代文化以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和专业情怀。

课程目标 4：学会反思，总结好的习作和创作经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。

课程目标 5：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握雕塑基础、美术理论等美术学科的基本知识和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和呈现形式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中所渗透的学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，坚持独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上适时的进	课程目标 2 课程目标 4

	行自我改进与革新。	
8.沟通合作	8.1 有团队协作意识，理解一起学习的意义，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作、共同学习的方法。	课程目标 2 课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	H	M	M	L
课程目标 4		M	H	M
课程目标 5		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《雕塑》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	雕塑的基本知识及准备	8	2
第二章	石膏像临摹	8	2
第三章	泥塑创作小稿	8	2
第四章	小稿放大完成作品	8	2
合计		32	8

第一章 雕塑的基本知识及准备

【教学目标】

1、知识目标：认识、学习并正确使用雕塑工具，了解雕塑的研究对象和方法，了解雕塑与其他绘画的区别和联系；了解雕塑在美术史上的地位、作用、发展简况。复习并掌握雕塑基本分类和

特点；学习并理解雕塑的基础知识。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能清晰表述雕塑的分类、雕塑的基本方法。支撑课程目标3。

3、价值目标：培养雕塑的审美意识，培养中国传统文化精神、传达和宣扬美的人文态度；通过对中国美术史上著名雕塑家及作品的介绍，激发学生的民族自豪感和专业情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解雕塑的分类、发展脉络及专业审美。

【难点】理解雕塑创作的人文及哲学、社会学意义。

§1.0 中国文化与雕塑	1学时
§1.1 雕塑的萌芽	0.5学时
§1.2 雕塑的发展	0.5学时
§1.3 雕塑的分类	0.5学时
§1.4 雕塑工具的种类与使用	1学时
§1.5 辅助制作雕塑工具	0.5学时
§1.6 雕塑用泥	0.5学时
§1.7 底板、转盘、填充物	0.5学时
§1.8 雕塑骨架搭建	1学时
§1.9 对雕塑认识的探讨	1学时
§1.10 雕塑作品赏析	1学时

第二章 石膏像临摹

【教学目标】

1、知识目标：了解雕塑中的基本比例；圆雕头部正面与侧面的变化和联系；五官的理解及塑造，头部骨骼及肌肉分布；作品的精神及内涵；支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：能正确运用雕塑工具、熟练掌握造型技法，塑造雕塑艺术形体，准确表达自己的观点想法，创作出神形兼备的雕塑作品。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过学习雕塑的塑造方式，理解雕塑艺术的独特表现方法和艺术表现形式；通过赏析、研究古今经典的雕塑作品，并结合自己的创作实践来加深理解，并做小组讨论，培养学生团队交流沟通、合作研究的能力。支撑课程目标3、4、5。

【重点】掌握正确的塑造方法和表现技法。

【难点】熟练运用雕塑中雕、塑、刻的表现手法。

§2.1 雕塑中的塑如何表现	0.25学时
§2.2 雕塑中的雕如何表现	0.25学时
§2.3 雕塑中刻的表现方法	0.25学时

§2.4 如何整体把握雕塑立体形象中整体与局部的关系	0.25学时
§2.5 人物面部表现与协调	0.25学时
§2.6人物面部肌肉与神情的联系与塑造	0.25学时
§2.7 头部与颈部结构如何表现	0.25学时
§2.8 实际练习	5学时
§2.9 中外优秀作品赏析	1学时
§2.10 结合练习进行小组讨论、分享和总结	0.25学时

第三章 泥塑创作小稿

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握泥塑创作的基本程序；掌握雕塑用泥的不同类型及其特性；了解中国传统雕塑与现代雕塑的区别与联系；理解雕、塑在实际作品中的运用及意义。支撑课程目标1、2、5。
- 2、能力目标：能熟练运用雕、塑、刻等雕塑语言；创意造型的构思；作品精神内涵的表达。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过创作一件好的雕塑作品，感受它对审美的实现与提升。支撑课程目标3。

【重点】掌握雕塑的基本塑造方法，能用泥自由的塑造形体。

【难点】节奏与结构、空间与体块、细节与整体的结合。

§3.1 资料的搜集整理，学习研究	1学时
§3.2 构思创意及草图	1学时
§3.3创意及草图的推敲	1学时
§3.4 创意草图的反复修改与确定	1学时
§3.5 根据草图捏泥塑小稿	1学时
§3.6 泥塑小稿体积与空间的推敲	0.5学时
§3.7 泥塑小稿体块构成的研究与推敲	0.5学时
§3.8 泥塑小稿的整体整理及完成	1学时
§3.9 结合练习进行小组讨论、分享和总结	1学时

第四章 小稿放大完成作品

【教学目标】

- 1、知识目标：理解雕塑的审美；了解东西方雕塑艺术的区别与关联；理解艺术与文化、时代、社会、生活、自我等等的关系。支撑课程目标1、3。

【重点】正确认识和理解雕塑中的审美

【难点】如何将雕塑审美运用于创作实践

§4.1 第一次2倍放大,并作调整	2学时
§4.2根据所需尺寸再次放大,并作调整	2学时
§4.3 对放大的作品进行整体的二次创作	1学时
§4.4 进一步的推敲和反复修改调整	1学时
§4.5 整体统一形体,完成造型	1学时
§4.6 分小组讨论、总结,并分享本阶段所学内容	1学时
§4.7《中国雕塑艺术史》 王子云(自学)	

六、课程教学基本方法

课前,发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习;课堂上以讲授法、示范法为主,结合现场教学,直接手工演示,配合图文、视频、板书、适时互动,并通过线上线下相结合完成授课内容;课后,通过习作训练加强学生对知识点的巩固和应用,并适当布置与课程关联度适中的有关雕塑的讨论题,要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生对雕塑产生兴趣,学会将相关知识运用到雕塑创作和研究中,培养学生分析、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后练习。该课程为一年级雕塑基础选修课程,因此需要学生学会正确的方法和技能,认真做好课前预习和课后练习,再配合课堂学习以达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是新知识,在课堂学习中,学生要根据老师的示范和指导,积极互动并做好课堂笔记,认真用心的做好课堂习作的练习,提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识和技巧的灵活应用,学会反思。在练习中要结合课堂所讲,细心揣摩、勤加练习;遇到问题时,及时反思方法技法要点,找出解决问题的方法,并能灵活运用。

4、充分利用网络资源,了解知识点在社会实际中的应用。本课程的很多知识点与艺术创作紧密相关,要充分利用网络资源,学会运用理论知识解决实际应用,做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	雕塑方法与技巧、造型方式与塑造技法	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	理解雕塑的基本概念、塑造方法和技巧并临摹雕塑作品;分析雕塑的造型和塑造方法;培养学生分析问题、解决问题、创造性思维的能力;了解雕塑在社会生活中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试

课程目标 3	通过对造型思路和塑造方法的认识，培养学生正确的艺术观；提升自我的艺术修养，形成严谨的治学态度、多元的艺术探索；通过介绍雕塑在当代文化、社会生活中的应用，激发学生民族艺术以及专业的自豪感。	课堂练习作品
课程目标 4	在学习和雕塑实践的过程中，学会总结和反思。总结好的塑造经验、实例；反思学习中遇到的问题，结合课程所学找出自己的解决方案。	分组协作总结+PPT 汇报
课程目标 5	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析整理；并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；培养学生团队协作、共同学习、交流沟通的能力以及良好和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）等，期末考试为独立完成一件雕塑临摹作品和一件自由创作泥塑小稿。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 3	20	50%	20	20%	20	30%				
课程目标 4							50	100%		
课程目标 5							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

（1）.课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《雕塑》陈辉 著 西南师范大学出版社 2008-12-01

2、参考书目：

《雕塑元素》(美) 赫伯特乔治 著 辽宁科学技术出版社 2020-01-01

《雕塑·材料与技法丛书》 崔小实 张丹 编著 辽宁美术出版社 1997

《雕塑》 陈刚 编著 西南师范大学出版社 1999

《中国雕塑艺术史》 王子云著 人民美术出版社 1988

《雕塑家工作室》 李象群、张沈编著 黑龙江美术出版社 2001

《园林雕塑小品》 区伟耕 主编 新疆科技卫生出版社 2003

《教你如何欣赏雕塑艺术》 主编 钱绍武、谢孟 北京大学出版社 2014

3、网上资源：

中国雕塑网

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，对雕塑审美有正确的认识。	较清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	基本清晰、独立、完整的表现出塑造方法与技巧、造型能力与后期制作能力，正确认识雕塑审美。	大致表现出雕塑塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力。	无塑造方法与技巧、造型能力和后期制作能力，不能正确认识雕塑审美。
课程目标 2	熟练运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	正确运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法，能分析问题、解决问题。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品；具备分析雕塑的思路和方法。	能运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品。	无法运用雕塑的内涵以及具体的塑造方法临摹雕塑作品。
课程目标 3	清晰的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例；勤于思考、精益求精、勇于自我提升，具备民族艺术自豪感。	明确的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	大致的表现出塑造能力和方法步骤，能自主分析雕塑案例，具备民族艺术自豪感。	无法表现出塑造能力和方法步骤，不能自主分析雕塑案例。
课程目标 4	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到自己的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学找到基本解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。遇到问题，能结合所学但找不到好的解决方案。	在学习和实践过程中会总结和反思。	在学习和实践过程中不会总结和反思。

课程目标 5	积极进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报；有较强的团队协作和领导能力	主动进行资料搜索、分析整理，将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有较强的团队协作能力。	主动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，有团队协作。	被动进行资料搜索、分析整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。无团队协作。	拒绝进行资料搜索、分析整理，有学习成果及用 PPT 在全班进行汇报，拒绝或破坏团队协作。
--------	--	--	--	--	--

编写人：黄勇

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民间美术与工艺基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称: 中文名称: 中国民间美术与工艺基础, 英文名称: Basics of Chinese Folk Art and Craft

课程编码: 0602ZY265

学分: 2

总学时: 32, **理论学时:** 32

适用专业: 艺术类本科专业

课程性质: 专业选修课

先修课程: 素描、色彩、油画基础、国画基础、版画基础、雕塑基础

开课单位: 艺术学院

课程负责人: 李婧 **课程组成员:** 陈锟、杨涛、马可、陈晨

二、课程简介

中国民间美术与工艺基础是美术学专业的专业选修课,是研究民间美术理论及其制作特色及其有关造型 图案制作规律的一门美术学分支学科。该课程由中国民间美术理论知识欣赏讲解,通过理论和实践的结合来了解民间美术,掌握一些基础的民间美术的制做技法。。

其内容包括:以材料工艺等为主要依据将中国民间美术分成剪纸、年画、皮影、印染、刺绣等 10 余个种类。对每一个种类进行发展历史、艺术特征等内容的介绍讲解,并重点讲解中国民间美术中吉祥图案的寓意和设计。

本课程培养学生理论和实践相结合的方法,以及对民间工艺的认识。学好该课程,力图为学生从事美术创作和艺术设计提供中国民间美术方面的灵感。毕业后从事教学、对传统工艺的了解,打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

学生通过该课程的学习,掌握中国民间美术的基本理论知识,欣赏中国民间美术作品,掌握中国民间美术基本技法,了解中国民间美术的艺术形式和基本特点,培养学生的审美能力,提高学生的动手能力,想象能力和创造性思维能力,激发学生艺术的创造力,陶冶性情,对传统美术特点和现代美术有一定的审美和鉴赏能力。为毕业后从事教学、对传统工艺的了解,创作和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解中国民间美术的知识的基本概念、对民间美术的入门做好铺垫，只有同学们了解了民间美术的组成，每一项美术技艺的特点，能对中国民间美术产生浓厚的学习兴趣。

课程目标 2：掌握几项有代表性的民间美术创作方法。

课程目标 3：通过中国民间美术艺术鉴赏，了解几项有代表性的民间美术技艺，探究中国民间美术的创新，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍中国民间美术技术以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握中国民间美术的基本知识、基本技法及创作能力，接受艺术思维和造型研究方法的训练，能够根据所需来讲解、创作民间美术相关作品。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解现代绘画和民间美术学科领域的相关性以及与技术、造型、创作等方面的紧密联系，具有对实际艺术问题进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2. 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解艺术学育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合中国民间美术教学提升学生的艺术素养，帮助学生逐步形成善于观察，善于总结，乐于创作表达的学习，培养学生的艺术观念和艺术技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	L	H	H	H	M	M	H	L
课程目标 3	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 4	H	L	L	L	L	L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民间美术与工艺基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 民间美术概述	2	2
第二章	民间剪纸	4	2
第三章	民间木版画	4	2
第四章	民间皮影	4	2
第五章	民间印染工艺	4	2
第六章	民间陶瓷	4	2
第七章	民间玩具	4	2
第八章	民间吉祥图案概述	4	2
第九章	民间美术的现状与保护	2	2
合计		32	

第一章 民间美术概述

【教学目标】

- 1、知识目标：学生通过该课程的学习，掌握民间美术的基本理论知识，了解民间美术的艺术形式和基本特点，培养学生的审美能力，提高学生的动手能力、想象能力和创造性思维能力，激发学生热爱艺术的兴趣，陶冶性情。对传统美术和现代美术有一定的审美和鉴赏能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解几项民间美术的制作过程，掌握2-3种民间美术的创作。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过民间美术的历史来源，发展状况介绍和民间美术鉴赏，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】民间美术的基本概念，民间美术发展历史，民间美术不同的基本工具材料，不同历史时期民间美术的介绍欣赏，民间美术图案了解。

【难点】中国民间美术的历史发展，每个时期的不同艺术价值和使用价值的了解，民间美术图案的传承。

§1.1民间美术定义与分类	0.5学时
§2.1民间美术的民俗学特点和审美特征	0.5学时
§3.1 民间美术是美术之源、是民俗文化的视觉现象载体	0.5学时
§3.2民间美术的造型观念	0.5学时

第二章 民间剪纸

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解民间剪纸工艺，能熟悉掌握并独立完成剪纸的发展历史、民间剪纸的基本技法等基本制作工艺，能创造性地制作剪纸作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解民间剪纸技艺，掌握剪纸方法，有较强的动手能力，重点了解民间剪纸的文化艺术特性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过剪纸制作技艺的学习，让学生对中国传统剪纸的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理剪纸如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握剪纸的文化艺术特性，了解剪纸的基本纹样和文化符号。

【难点】剪纸的制作要点。

§2.1民间剪纸概述	0.5学时
§2.1.1民间剪纸的发展历史	0.5学时
§2.1.2民间剪纸的表现形式	0.5学时
§2.1.3民间剪纸的基本技法	0.5学时
§2.1.4民间剪纸的应用范围	0.5学时
§2.2民间剪纸的文化艺术特性	0.5学时
§2.2.2民间剪纸的基本纹样与文化符号	0.5学时
§2.2.3民间剪纸的艺术特色	0.5学时

第三章 民间木版画

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解民间木版画，能熟悉掌握并独立完成木版画的发展历史、民间木版画的基本技法等基本制作工艺，能创造性地制作木版画作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解民间木版画技艺，掌握木版画制作方法，有较强的动手能力，重点了解木版画的文化艺术特性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过木版画制作技艺的学习，让学生对中国传统木版画的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理木版画如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握木版画的文化艺术特性，了解剪纸的基本纹样和文化符号。

【难点】木版画的制作要点。

§3.1 民间木版年画概述	0.5学时
§3.1.1民间木版年画的发展历史	0.5学时
§3.1.2民间木版画的制作工序	0.5学时
§3.2民间木版年画的文化艺术特征	0.5学时
§3.2.1民间木版年画的题材	0.5学时
§3.2.2民间木版年画的艺术特征	0.5学时
§3.2.3民间木板年画的功能	0.5学时
§3.3民间木板年画的主要产地讲解	0.5学时

第四章 民间皮影

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解民间皮影工艺，能熟悉掌握并独立完成皮影的发展历史、民间皮影的基本技法等基本制作工艺，能创造性地制作皮影作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解民间皮影技艺，掌握皮影制作方法，有较强的动手能力，重点了解民间皮影的文化艺术特性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过皮影制作技艺的学习，让学生对中国传统皮影的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理皮影如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握皮影的文化艺术特性，了解民间皮影流派风格。

【难点】剪纸的制作要点。

§4.1.1民间皮影的发展历史	0.5学时
-----------------	-------

§4.1.2民间皮影的制作工艺	0.5学时
§4.1.3民间皮影的构成	0.5学时
§4.2民间皮影的艺术特征	0.5学时
§4.2.1皮影与其他戏曲艺术的关系	0.5学时
§4.2.2民间皮影的造型特点	0.5学时
§4.3民间皮影戏流派	0.5学时
§4.3.1皮影流派与风格	0.5学时

第五章 民间印染

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解民间印染工艺，能熟悉掌握并独立完成印染的发展历史、民间印染的基本技法等基本制作工艺，能创造性地制作印染作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解民间印染技艺，掌握印染方法，有较强的动手能力，重点了解民间印染的种类和方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过印染制作技艺的学习，让学生对中国传统印染的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理印染如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握民间印染的种类和方法，了解印染的基本图案和文化符号。

【难点】各种印染的制作要点。

§ 5.1 民间印染的历史	0.5 学时
§ 5.1.1 染织技术的发展	0.5 学时
§ 5.1.2 颜料技术的发展	0.5 学时
§ 5.2 四种民间印染工艺	0.5 学时
§ 5.2.1 扎缬	0.5学时
§ 5.2.2 蜡缬	0.5学时
§ 5.2.3 夹缬	0.5学时
§ 5.2.4 灰缬	0.5学时

第六章 民间陶瓷

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解民间陶瓷工艺，能熟悉掌握并独立完成陶瓷的发展历史、民间陶瓷的基本技法等基本制作工艺，能创造性地制作陶瓷作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解民间陶瓷技艺，掌握陶瓷方法，有较强的动手能力，重点了解民间陶瓷的文化艺术特性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过陶瓷制作技艺的学习，让学生对中国传统陶瓷的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理陶瓷如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握民间陶瓷的历史及文化艺术特性

【难点】中国著名官窑的了解

§6.1.1陶的历史	1学时
§6.1.2瓷的历史	1学时
§6.2著名官窑	1学时
§6.3民间瓷窑	1学时

第七章 民间玩具

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解民间玩具，能熟悉掌握并独立完成民间玩具的发展历史、民间玩具的基本技法等基本制作工艺，能创造性地制作玩具作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解民间玩具技艺，有较强的动手能力，重点了解民间玩具的文化艺术特性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过玩具制作技艺的学习，让学生对中国传统玩具的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理民间玩具如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握民间玩具的文化艺术特性，了解民间玩具的基本纹样和文化符号。

【难点】民间玩具的制作要点。

§7.1.1民间玩具的发展历史	1学时
§7.1.2民间玩具的种类	1学时
§7.1.3民间玩具的艺术特色	1学时
§7.2.1风筝	0.5学时
§7.2.2灯彩	0.5学时

第八章 民间吉祥图案

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解民间吉祥图案，能熟悉掌握并独立完成吉祥图案发展历史、民间吉祥图案图样收集和基本制作工艺，能对中国民间吉祥图案有一定的认知。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程学习，能基本了解民间吉祥图案的绘制纹样，掌握吉祥纹样绘制特点和方法，有较强的动手能力，重点了解民间吉祥图案的文化艺术特性。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过民间吉祥图案的学习，让学生对中国传统工艺的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理吉祥图案如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握民间吉祥图案的文化艺术特性，了解民间吉祥图案的基本纹样和文化符号。

【难点】民间吉祥图案的创作要点。

§8.1.1民间吉祥图案的发展历史	1学时
§8.1.2民间吉祥图案的文化内涵	1学时
§8.1.3民间吉祥图案的表达方式	1学时
§8.2常见吉祥图案欣赏	1学时

第九章 民间美术的现状和保护

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解民间美术的现状和保护，能熟悉掌握并了解民间美术的悠久历史在现在时代所处的位置，了解民间美术的现在的状况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标要求学生通过该课程的学习，能基本了解民间美术如何能在实际生活中运用，如何不被时代淘汰，如何做出中国的特色，保护传统工艺。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过民间美术现状的学习，让学生对中国传统工艺有了更多的思考，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理民间美术如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握民间美术特点，了解民间美术现状与保护的意义。

【难点】民间美术如何保护和开发，如何传承。

§9.1 民间美术的现状概述	1学时
§9.2民间美术的保护与开发	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法和制作实践为主，结合PPT展示、视频播放、实践指导、作品评讲、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过作品训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地了解民间美术中相关材料和技法的基本概念、制作方法和创新，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习创作和课后实践创作。该课程的内容需要学生在课前做好民间美术研究，物品的准备，创作图稿所以需要预习，课后总结制作出现的问题，烧制出现的问题，讨论、跟教师沟通，找寻资料找出问题。因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的制作方法要点，都要在课程中学习实现，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，课程中学习的方法，举一反三，做出有特色的作品，对中国传统技艺做出自己的总结。。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概念、基本原理、基本定律分析问题、解决问题的能力；理论知识在生产、生活和科学研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体的制作方法，例如如何来制作传统的民间美术，民间传统的吉祥图案，以及民间美术的现状分析和保护研究这些技术素养和爱国情怀，学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的艺术创作态度、严格的艺术作风。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	做好总结，对于传统技艺和现代技艺有着自己的总结和创新	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括平时作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）等，期末考试为制作技能考试，有作品的。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	40	20%	40	20%		
课程目标 2	70	70%	60	10%	60	20%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《中国民间美术教程》何滢、王兴业、江哲丰编著，出版社：海洋出版社，2014.07

2、参考书目：

- (1) 李国平, 中国民俗文化与民间艺术, 河北人民出版社, 2016 年.
- (2) 北京未来新世纪教育科学发展中心主编, 民间艺术, 远方出版社, 2007 年.
- (3) 谢天开, 民间艺术十二讲, 四川大学出版社, 2013 年.
- (4) 颜新元, 中国当代“新民间”艺术江西美术出版社, 2008 年.
- (5) 梁玖, 中国民间美术, 南京师范大学出版社, 2014 年.

3、网上资源：

中国民间艺术的奇妙之旅_南昌大学_中国大学 MOOC(慕课) (icourse163.org)

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握民间美术的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的民间美术知识体系。	较为熟练掌握民间美术的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的民间美术知识体系。	掌握民间美术的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的民间美术知识体系。	初步掌握民间美术的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的民间美术知识体系。	未能掌握民间美术的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的民间美术知识体系。。
课程目标 2	具备很好的运用民间美术的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对民间美术知识在现代生产、生活和科学研究中的应用非常了解，能制作很好的民间美术作品	具备较好的运用民间美术的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对民间美术知识在现代生产、生活和科学研究中的应用较为了解。能制作较好的民间美术作品	具备一定的运用民间美术的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对民间美术知识在现代生产、生活和科学研究中的应用有一定的了解。能制作一般的民间美术作品	具备初步的运用民间美术的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对民间美术知识在现代生产、生活和科学研究中的应用有初步的了解。能制作出民间美术作品	未具备运用民间美术的基本概念、原理和技术定律解决一些现代美术创作的思路和方法，且对民间美术知识在现代生产、生活和科学研究中的应用不了解。不能制作完成民间美术作品
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：李婧

审核人：艺术学院教学委员会

《陶艺》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：陶艺，英文名称：Ceramic art

课程编码：0602ZY266

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：艺术类本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：素描、色彩、油画基础、国画基础、版画基础、雕塑基础

开课单位：艺术学院

课程负责人：李婧 **课程组成员：**陈晨、黄勇

二、课程简介

陶艺是美术学专业的专业选修课，是研究陶土及其有关造型 色彩 烧制规律的一门美术学分支学科。该课程由陶艺理论知识讲解，捏雕拉坯和烧制三部分内容组成，通过理论和实践的结合来了解陶艺，掌握陶瓷烧制技法。。

其内容包括：陶艺制作成型工艺——泥条盘筑法；现代陶艺的泥板成型；现代陶艺制作成型工艺——拉坯成型法；现代陶艺的支撑物辅助成型；现代陶艺的模具成型；现代陶艺的外塑内挖成型；现代陶艺的捏雕成型；现代陶艺装饰技法。

本课程培养学生理论和实践相结合的方法，以及对陶艺的认识。学好该课程，为学生毕业后从事教学、对传统工艺的了解，打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

学生通过该课程的学习，掌握陶艺的基本理论知识，欣赏陶艺作品，掌握陶艺基本技法，了解陶艺的艺术形式和基本特点，培养学生的审美能力，提高学生的动手能力，想象能力和创造性思维能力，激发学生艺术的创造力，陶冶性情，对传统陶瓷和现代陶艺有一定的审美和鉴赏能力。为毕业后从事教学、对传统工艺的了解，科学研究和技术工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解陶瓷艺术的知识的基本概念、对陶艺的入门做好铺垫，只有同学们了解了工具，成因，烧制前和烧制后的变化，能对陶艺产生浓厚的学习兴趣。

课程目标 2：掌握基本的陶艺技法：捏雕和拉坯

课程目标 3：通过陶艺中外艺术鉴赏，了解各种陶艺器型，探究陶艺方法的创新，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍陶艺技术以及生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握陶艺的基本知识、基本技法及创作能力，接受艺术思维和造型研究方法的训练，能够根据所需来讲解、创作陶艺相关作品。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解绘画和陶艺学科领域的相关性以及与技术、造型、创作等方面的紧密联系，具有对实际艺术问题进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2. 课程目标 3
6.综合育人	6.3 了解艺术学育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合陶艺教学提升学生的艺术素养，帮助学生逐步形成善于观察，善于总结，乐于创作表达的学习，培养学生的艺术观念和艺术技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H	M	M	H	L
课程目标 3	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 4	H	L	L	L	L	L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《陶艺》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 陶艺的理论知识讲解	2	2
第二章 第一节	陶艺制作成型工艺——泥条盘筑法	4	2
第二章 第二节	现代陶艺的泥板成型	2	2
第二章 第三节	现代陶艺制作成型工艺——拉坯成型法	4	2
第二章 第四节	现代陶艺的支撑物辅助成型	4	2
第二章 第五节	现代陶艺的模具成型	4	2
第二章 第六节	现代陶艺的外塑内挖成型	4	2
第二章 第七节	现代陶艺的捏雕成型	4	2
第三章	现代陶艺装饰技法	4	2
合计		32	

第一章 陶艺的基本理论知识与鉴赏

【教学目标】

- 1、知识目标：学生通过该课程的学习，掌握陶艺的基本理论知识，了解陶艺的艺术形式和基本特点，培养学生的审美能力，提高学生的动手能力、想象能力和创造性思维能力，激发学生热爱艺术的兴趣，陶冶性情。对传统陶瓷和现代陶艺有一定的审美和鉴赏能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解陶瓷的制作过程，掌握2-3种陶瓷的成型方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过陶艺的历史来源，发展状况介绍和陶瓷艺术欣赏，中外陶瓷艺术鉴赏，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】陶艺的基本概念，陶艺发展历史，陶艺的基本工具材料，不同历史时期器型的介绍欣赏。

【难点】陶艺的历史发展，每个时期的不同艺术价值和使用价值的了解。

§1.0 陶瓷艺术的基本理论

1 学时

第二章 陶艺制作及成型方法

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解陶艺制作的成型工艺，能熟悉掌握并独立完成泥条盘筑法、泥板成型法、模制成型法等基本制作工艺，能根据陶艺不同的制作方法创造性地制作小型的陶艺作品。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解陶瓷的成型工艺，掌握2-3种陶瓷的成型方法，有较强的动手能力，重点掌握盘条法的灵活运用。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过陶艺制作技艺的学习，让学生对中国传统陶瓷手作到烧制的变化，不同器型的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理陶艺如何在现代生活中的其他应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握陶艺的基本工具使用方法，陶土的认识及分类，及处理方法。

【难点】陶土的制作要点。

§2.1陶艺制作成型工艺——泥条盘筑法	4学时
§2.2现代陶艺的泥板成型	2学时
§2.3现代陶艺制作成型工艺——拉坯成型法	4学时
§2.4现代陶艺的支撑物辅助成型	4学时
§2.5 现代陶艺的模具成型	4学时
§2.6 现代陶艺的外塑内挖成型	4学时
§2.7 现代陶艺的捏雕成型	4学时

第三章 现代陶艺装饰技法

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节要求学生了解现代陶艺的装饰技法，能根据陶艺器型不同进行陶艺装饰技法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：要求学生通过该课程的学习，能基本了解陶瓷的装饰技法，掌握2-3种陶瓷的装饰方法，有较强的动手能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过陶艺装饰技艺的学习，让学生对中国传统陶瓷装饰纹样图案进行了解，不同

装饰手法的研究实践，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理陶艺装饰方式，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握陶艺装饰方法。

【难点】现代陶艺装饰方法的创作和结合

§3.1 现代陶艺的釉下彩装饰介绍和欣赏 1学时

§3.2釉下彩装饰的绘制方法1学时 §3.3现代陶艺的釉上彩装饰介绍和欣赏 1学时

§3.4釉上彩装饰的绘制方法 1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法和制作实践为主，结合PPT展示、视频播放、实践指导、作品评讲、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过作品训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地了解陶艺中相关材料 and 技法的基本概念、制作方法和创新，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习创作和课后实践创作。该课程的内容需要学生在课前做好器型研究，物品的准备，创作图稿所以需要预习，课后总结制作出现的问题，烧制出现的问题，讨论、跟教师沟通，找寻资料找出问题。因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的制作方法要点，都要在课程中学习实现，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，课程中学习的方法，举一反三，做出有特色的作品，对中国传统技艺做出自己的总结。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概念、基本原理、基本定律分析问题、解决问题的	课前任务单+课

	能力；理论知识在生产、生活和科学研究中的应用。	堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体的制作方法，例如陶艺的拉坯不同的手法，不同的器型，怎么修坯这些技术素养和爱国情怀，学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的艺术创作态度、严格的艺术作风。	分组协作+PPT汇报
课程目标 4	做好总结，对于传统技艺和现代技艺有着自己的总结和创新	小论文、分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括平时作业（占比20%）、任务单与课堂讨论（占比10%）、PPT汇报（占比10%）等，期末考试为制作技能考试，有作品的。

成绩组成：平时成绩占总成绩的30%，期末考试成绩占总成绩的70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	60%	40	20%	40	20%		
课程目标 2	70	70%	60	20%	60	10%		
课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：吕品昌安然著，陶艺（中央美术学院规划教材雕塑基础教程普通高等教育十一五规划教材），河北教育出版社，2020年1月。

2、参考书目：

(1) 吴英元，古今中外陶瓷汇编，北京大学出版社，2011年。

(2) 谢明良, 中国陶瓷史, 生活读书新知三联书店, 2019 年.

(3) 杨静荣, 杨永善, 中国的陶瓷, 人民出版社, 1999 年.

(4) 欧阳容百, 钦州坭兴陶烧制技艺科学出版社, 2007 年.

(5) 王忠, 现代陶艺设计, 湖南人民出版社, 2008 年.

3、网上资源:

坭兴陶艺术鉴赏与制作_南宁师范大学_中国大学 MOOC(慕课) (icourse163.org)

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握陶艺的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的陶艺知识体系。	较为熟练掌握陶艺的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的陶艺知识体系。	掌握掌握陶艺的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的陶艺知识体系。	初步掌握掌握陶艺的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的陶艺知识体系。	未能掌握掌握陶艺的基本概念、基本原理、基本制作，构建较为完备的陶艺知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用陶艺的基本概念、原理和技术定律解决一些典型器物创作的思路和方法，且对陶艺知识在生产、生活和科学研究中的应用非常了解，能制作很好的陶艺作品	具备较好的运用陶艺的基本概念、原理和技术定律解决一些典型器物创作的思路和方法，且对陶艺知识在生产、生活和科学研究中的应用较为了解。能制作较好的陶艺作品	具备一定的运用陶艺的基本概念、原理和技术定律解决一些典型器物创作的思路和方法，且对陶艺知识在生产、生活和科学研究中的应用有一定的了解。能制作一般的陶艺作品	具备初步的运用陶艺的基本概念、原理和技术定律解决一些典型器物创作的思路和方法，且对陶艺知识在生产、生活和科学研究中的应用有初步的了解。能制作出陶艺作品	未具备运用陶艺的基本概念、原理和技术定律解决一些典型器物创作的思路和方法，且对陶艺知识在生产、生活和科学研究中的应用不了解。不能制作完成陶艺作品
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：李婧

审核人：艺术学院教学委员会

《影像鉴赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：影像鉴赏	课程英文名称：Video Appreciation
课程编码：0602ZY091	课程类别/性质：专业选修
学 分：2 总学时：32	
开课单位：艺术学院	适用专业：美术学设计专业
先修课程：艺术学概论、中国美术史、外国美术史	
制 定 人：罗春蕾	审 核 人：陈锬

二、课程简介

《影像鉴赏》是美术学专业一门选修课程，从总体上讲，本课程带领学生学习摄影艺术的分类、艺术手法的表现等基础知识，摄影美学、流派分析、作品鉴赏等方面知识与技能，培养学生观察能力、分析能力、对摄影艺术作品的欣赏评述能力，提高学生自身的艺术涵养，逐步形成自己的风格。培养学生热爱生活的情感，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民服务、以人民为中心的根本方向。保证学生达成专业的相应毕业要求。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习使学生掌握摄影艺术的基本原理和主要特征，培养学生对于摄影艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民服务、以人民为中心的根本方向。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

2、具体目标

课程目标 1：了解摄影术的诞生和发展、艺术摄影演变与风格流派、摄影的分类，引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，理解摄影的社会价值与功能，树立坚持文艺为人民服务、以人民为中心的根本方向。

课程目标 2：通过对四类主要摄影艺术门类基础知识的学习，提高艺术欣赏及鉴别能力，增强学生审美意识及审美创造力，能够通过图像识别、分析其形式特征和艺术特点，解释其蕴含的文化内涵。

课程目标 3：理解摄影艺术的基本特征、摄影艺术赏析的涵义及特点，摄影作品赏析的条件，掌握摄影作品分析的方法与步骤，引导学生学会发现、提出和分析问题，提高艺术欣赏及鉴别能力，坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，提升文化自信，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献，提高思想素养，为以后的专业学习以及从事美术教育教学和研究工作奠定基础。

课程目标 4：布置多项具体的学习任务，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，制作 PPT 和思维导图进行汇报，组织摄影作品实例评析，引导学生学会发现、提出和分析问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 1 课程目标 3
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，自觉成为学生锤炼品格、学习知识、奉献祖国教育事业的引路人。	课程目标 3
3.学科素养	3.1 掌握绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	M	M	M	H
课程目标 2	M	M	H	H	H	M

课程目标 3	M	M	H	H	M	M
课程目标 4	L	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章 摄影概述	第一节 摄影术的诞生和发展 第二节 艺术摄影演变与风格流派 第三节 摄影的分类 第四节 摄影的社会价值与功能	树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民服务、以人民为中心的根本方向	高	中	低	4	1.1 3.1
第二章 艺术摄影	第一节 艺术摄影概述 第二节 人像摄影 第三节 静物摄影 第四节 风光摄影 第五节 创意摄影	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	中	低	6	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第三章 新闻摄影	第一节 新闻摄影的基本特征 第二节 新闻摄影的评价标准 第三节 如何进行新闻摄影采访。 第四节 不同类型题材的研究	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	中	低	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第四章 社会纪实摄影	第一节 社会纪实摄影概述 第二节 社会纪实摄影的特征 第三节 社会纪实摄影与新闻摄影的关系	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	中	低	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第五章 应用摄影	第一节 科技摄影 第二节 广告摄影 第三节 时装摄影	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物	高	中	低	4	1.1 2.3 3.1

	第四节现代影楼艺术摄影	主义和历史唯物主义的 世界观与方法论，					3.2 8.1
第六章摄影艺术 与创作	第一节摄影艺术与观察 第二节正确的观察方法 第三节摄影家的基本素质 第四节摄影艺术创作的技能	树立正确的艺术观和创作观， 引导学生立足时代、扎根人民、深入生活，	高	中	高	4	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1
第七章摄影作品的 欣赏与分析	第一节摄影艺术的基本特征 第二节摄影艺术赏析的涵义及特点 第三节摄影作品赏析的条件 第四节摄影作品分析的方法与步骤 第五节摄影作品实例评析	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	中	高	6	1.1 2.3 3.1 3.2 8.1

第一章 摄影概述

【教学目标】

1、知识目标：了解摄影术的诞生和发展、艺术摄影演变与风格流派、摄影的分类，理解摄影的社会价值与功能。支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：能够理解摄影的社会价值与功能。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习摄影的社会价值与功能，树立马克思主义艺术观，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从理论的角度观察和理解摄影艺术作品，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】摄影的社会价值与功能。

【难点】摄影的社会功能。

第一节摄影术的诞生和发展	1 学时
第二节艺术摄影演变与风格流派	1 学时
第三节摄影的分类	1 学时
第四节摄影的社会价值与功能	1 学时

第二章 艺术摄影

【教学目标】

1、知识目标：了解艺术摄影概述、人像摄影、静物摄影、风光摄影、创意摄影。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能够理解艺术摄影的类型。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习艺术摄影的不同，树立马克思主义艺术观，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，形成从理论的角度观察和理解摄影艺术作品，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】创意摄影。

【难点】创意摄影

第一节艺术摄影概述	2学时
第二节人像摄影	1学时
第三节静物摄影	1学时
第四节风光摄影	1学时
第五节创意摄影	1学时

第三章 新闻摄影

【教学目标】

1、知识目标：了解新闻摄影的基本特征，理解新闻摄影的评价标准、不同类型题材的研究。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能够掌握如何进行新闻摄影采访。支撑课程目标1、2。

3、价值目标：通过学习新闻摄影的评价标准、如何进行新闻摄影采访，树立马克思主义艺术观，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从理论的角度观察和理解摄影艺术作品，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】新闻摄影的评价标准、如何进行新闻摄影采访。

【难点】如何进行新闻摄影采访。

第一节新闻摄影的基本特征	1学时
第二节新闻摄影的评价标准	1学时
第三节如何进行新闻摄影采访	1学时
第四节不同类型题材的研究	1学时

第四章 社会纪实摄影

【教学目标】

- 1、知识目标：了解社会纪实摄影的特征。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能够理解社会纪实摄影的社会价值与功能、与新闻摄影的关系。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过学习社会纪实摄影的社会价值与功能，树立马克思主义艺术观，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从理论的角度观察和理解摄影艺术作品，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】社会纪实摄影与新闻摄影的关系、社会纪实摄影的社会价值与功能。

【难点】社会纪实摄影的社会价值与功能。

第一节社会纪实摄影概述	1学时
第二节社会纪实摄影的特征	2学时
第三节社会纪实摄影与新闻摄影的关系	1学时

第五章 应用摄影

【教学目标】

- 1、知识目标：了解科技摄影、广告摄影、时装摄影、现代影楼艺术摄影。支撑课程目标 1、2。
- 2、能力目标：能够理解应用摄影的社会价值与功能。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过学习应用摄影的社会价值与功能，树立马克思主义艺术观，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从理论的角度观察和理解摄影艺术作品，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】应用摄影的社会价值与功能。

【难点】应用摄影的社会价值与功能。

第一节科技摄影	1学时
第二节广告摄影	1学时
第三节时装摄影	1学时
第四节现代影楼艺术摄影	1学时

第六章 摄影艺术创作

【教学目标】

- 1、知识目标：了解摄影艺术与观察，理解摄影家的基本素质。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能够掌握正确的观察方法、摄影艺术创作的技能。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过学习摄影正确的观察方法，树立马克思主义艺术观，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从理论的角度观察和理解摄影艺术作品，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】摄影艺术创作的技能。

【难点】摄影艺术创作的技能

第一节摄影艺术与观察	1学时
第二节正确的观察方法	1学时
第三节摄影家的基本素质	1学时
第四节摄影艺术创作的技能	1学时

第七章 摄影作品的欣赏与分析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解摄影艺术的基本特征、摄影艺术赏析的涵义及特点，理解摄影作品赏析的条件。支撑课程目标 1、2。
- 2、能力目标：能够掌握理摄影作品分析的方法与步骤，能对摄影作品进行实例评析。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：通过学习摄影作品分析的方法与步骤，树立马克思主义艺术观，树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。逐步形成从理论的角度观察和理解摄影艺术作品，学习伟大艺术家热爱生活、积极进取、勇于创新的人文主义精神，尊重艺术家及其创造的成果和对人类文化的贡献。支撑课程目标1、3、4。

【重点】摄影作品分析的方法与步骤。

【难点】摄影作品实例评析

第一节摄影艺术的基本特征	1学时
第二节摄影艺术赏析的涵义及特点	1 学时
第三节摄影作品赏析的条件	1 学时
第四节摄影作品分析的方法与步骤	1 学时
第五节摄影作品实例评析	2 学时

六、课程教学方法、

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂发布随堂作业；课后，通过布置思维导图任务加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地关注摄影艺术活动、摄影艺术基础知识等。从而学会运用相关理论知识解决并应用于摄影艺术创作、摄影艺术理解、摄影艺术评价等方面，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程内容中摄影艺术基本原理、摄影艺术史知识、摄影艺术批评都具有丰富性与思想内涵的深刻性等，都需要学生具有相当丰富的人文历史知识做支撑，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的中需要掌握的理论知识点数量众多，且关系错综复杂；艺术理论需要结合具体摄影作品、具体摄影案例，从图像解读、审美判断、文化理解等多角度展开分析，并结合摄影艺术表现、创意实践思考解决问题，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的普遍性、灵活性，学会从多角度展开分析，充分应用摄影艺术作品、摄影艺术现象与社会生产、精神文化、艺术创造的关联，找到审美判断的多种层面。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和精神文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	通过对摄影艺术理论的学习，理解基本概念、基本原理。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	了解四类主要摄影艺术门类基础知识、掌握摄影艺术批评的方法，并能灵活运用到艺术鉴赏和创作中。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	1.理解摄影艺术创作基本特征、方式特点，理解摄影艺术评价标准，具备并相对独立的审美思考与观察能力，并在	分组协作+PPT汇报+思维导图

	学习中总结规律，并进一步较好地运用规律。运用具体摄影作品和摄影家展开分析。 2.能够运用唯物主义世界观和方法论，提升对于优秀摄影文化的认知，提高思政素养，认识并理解艺术家的艺术素养、人文精神和爱国情怀，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、良好的艺术修养、正确的价值观和健康的审美判断。积累相关专业能力。	绘制和分享+课后作业+期末考试
课程目标 4	知识前沿、摄影艺术现象、摄影艺术作品、摄影艺术创作对现代科技、生活生产的影响，运用理论知识解释或纠正生活中与美术现象相关的观点等。	作品鉴赏 + 分组协作 +PPT 和思维导图汇报

2、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末随堂考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末随堂考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：论述题、赏析题等。主要考察学生准确而且合理运用理论赏析影像艺术作品的的能力。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考查		线上学习		随堂作业		制作 PPT、绘制思维导图、作品鉴赏	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	50%	30	30%	40	20%		
课程目标 2	40	40%	30	30%	60	30%		
课程目标 3	10	30%	40	20%			50	50%
课程目标 4							50	100%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、参考教学资源

1、主要参考教材：[1]王传东，摄影艺术与赏析[M]. 沈阳：辽宁科学技术出版社，2019 年.

2、辅助参考教材：[2]夏放，摄影艺术概论[M]. 杭州：浙江摄影出版社，2000 年.

[3]陆开蒂著. 摄影艺术[M]. 合肥：合肥工业大学出版社, 2015.08.

[4]黎英主编；吴民庆副主编. 摄影艺术[M]. 长沙：湖南大学出版社, 2011.08.

[5] 孙钢军，马丽敏，李景明编著. 新编摄影鉴赏[M]. 开封：河南大学出版社, 2018.01.

[6]孙晨著. 摄影创作与实务[M]. 长春：吉林大学出版社, 2020.03.

3、线上教学资源：

[7]哔哩哔哩网站，《摄影基础入门》网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV1P3411r7ez?from=search&seid=16178997623804140394> 长江雨课堂内嵌“摄影艺术”类慕课资源、各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果绘制章节思维导图、制作 PPT，并在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握摄影艺术相关基本概念、基本原理，构建较为完备的摄影艺术知识体系。	较为掌握摄影艺术相关基本概念、基本原理，构建较为完备的摄影艺术知识体系。	掌握摄影艺术相关基本概念、基本原理，构建较为完备的摄影艺术知识体系。	初步掌握摄影艺术相关基本概念、基本原理，构建较为完备的摄影艺术知识体系。	未能掌握摄影艺术相关基本概念、基本原理，构建较为完备的摄影艺术知识体系。
课程目标 2	具备很好的摄影艺术基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释摄影艺术现象的思路和方法，且对摄影艺术知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用非常了解。	具备较好的摄影艺术基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释摄影艺术现象的思路和方法，且对摄影艺术知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用较为了解。	具备一定的摄影艺术基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释摄影艺术现象的思路和方法，且对摄影艺术知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用有一定的了解。	具备初步的摄影艺术基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释摄影艺术现象的思路和方法，且对摄影艺术知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用有初步的了解。	未具备的摄影艺术基本概念、原理和运用一些典型的艺术风格、流派和分析艺术作品、解释摄影艺术现象的思路和方法，且对摄影艺术知识在艺术创作、社会生活和艺术鉴赏中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成良好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成较好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成一定的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成初步的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成基本的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：罗春蕾

审核人：艺术学院教学委员会

《中学美术课程标准解读与教材分析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中学美术课程标准解读与教材分析，英文名称：Interpretation of middle school art curriculum standards and analysis of teaching materials

课程编码：0602ZY267

学分：2

总学时：32，**理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：教师技能专业选修课

先修课程：教育学、心理学、中学美术教学法、艺术概论、中国美术史、外国美术史、国画基础、油画基础、版画基础、设计基础等

开课单位：艺术学院

课程负责人：吴萍

课程组成员：罗春蕾

二、课程简介

《中学美术课程标准解读与教材分析》是高等院校美术学专业的教师技能专业选修课，是学科教育学的一门分支学科，是一门综合性应用教育理论学科。该课程既是对中学美术课程标准解读与研究，也是对中学美术教材的分析与研究。

其内容主要包括：中国美术教育的演进概述、义务教育美术课程标准（2011年版）解读、普通高中美术课程标准（2020年修订版）解读、立德树人与核心素养、美术课程资源概述、基于核心素养的美术教材研究与编写、美术教学实践与方法、基于核心素养的美术学业质量测评、美术教师的成长；侧重于最新版美术课程标准的解读和基于学科核心素养的立德树人理论与美术教学实践与方法的分析。

本课程以马克思主义为指导，引导学生系统学习最新中学美术课程标准的基本内容、基于学科核心素养的立德树人基本理论，美术教学实践与方法，为不断提高学生的美术教学能力提供理论基础，为从事中学美术教学工作指出一条科学的途径。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

系统学习中学美术课程标准的基本内容，基于学科核心素养的立德树人基本理论，美术教学实践与方法，训练学生美术教学的基本能力，树立正确的美术教学观念，培养分析驾驭教材、组

织教学、研究教学的交际能力，增强从事中学美术教学的信心和决心，为从事中学美术教学工作指出一条科学的途径。在这一过程中，与其他学科配合，使学生巩固专业知识，具有从事中学美术教学的决心与信心，立志做一名献身教育事业的合格中学美术教师。

2、具体目标

课程目标 1：了解中国美术教育的演进历程，美术课程资源主要内容，理解中学美术课程标准的基本内容，掌握基于学科核心素养的立德树人的基本理论。

课程目标 2：能够在美术课程标准指导下进行基于核心素养的美术教材研究与编写，以及美术学业质量测评，能够灵活运用教学方法进行美术教学实践。

课程目标 3：通过中学美术教学理论和方法的学习，培养学生良好的教学理论修养、过硬的美术教学技能、必备的职业素养，树立成为研究型教师的职业发展目标。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、观摩教学视频，分析讨论、整理、汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.2 深刻领会党和国家的教育方针政策，理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，了解教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规，遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播艺术、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，了解美术教育的基本理论，了解学习科学的知识，理解美术学科教学论的知识。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.1 在课堂教学中实践“以学促教”理念，能够根据学生身心发展规律和美术学科认知特点创设切实的学习环境，运用切实的学习过程指导、学习成果评价的策略和方法。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 2 课程目标 3

7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 具有交流和表达能力、信息获取与处理能力，能倾听他人意见，准确表达自己的观点。通过与学校领导、老师、学生、家长及社区等沟通交流体验，培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	M	H	H	H	M	M	H	M	H
课程目标 2	M	H	H	M	M	H	H	H	M
课程目标 3	H	H	H	M	M	H	H	M	M
课程目标 4	M	H	H	H	M	M	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中学美术课程标准解读与教材分》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	概述、中国美术教育的演进	2	4
第二章	义务教育美术课程标准（2011 年版）	6	8
第三章	普通高中美术课程标准（2020 年修订版）	6	8
第四章	立德树人与核心素养	6	8
第五章	美术课程资源概述	2	4
第六章	基于核心素养的美术教材研究与编写	4	6
第七章	美术教学实践与方法	4	6
第八章	基于核心素养的美术学业质量测评	1	2
第九章	美术教师的成长	1	2
合计		32	52

第一章 概述、中国美术教育的演进

【教学目标】

1、知识目标：了解中国美术教育的发展历程，理解各个历史阶段的美术教育的特点。

支撑课程目标1。

2、能力目标：能合理地继承和发扬我国不同历史时期优秀的美术教育理念和方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：认识美术教育的意义及作用，树立从事中学美术教学的决心与信心。支撑课程目标3、4。

【重点】各个历史阶段的美术教育的特点。

【难点】合理地继承和发扬我国不同历史时期优秀的美术教育理念和方法。

§1.1课程概述	0.5学时
§1.2古代美术教育	0.5学时
§1.3近代美术教育	0.25学时
§1.4现代美术教育——建国至70年代末的美术教育	0.5学时
§1.5现代美术教育——20世纪70年代至今的美术教育	0.5学时

第二章 义务教育阶段美术课程标准

【教学目标】

1、知识目标：了解义务教育美术课程标准（2011年版）的基本内容，理解初中美术课程性质、基本理念、课程设计思路。支撑课程目标1。

2、能力目标：结合教学实践课例，能从三个维度设定课程目标，能根据五个领域的课程内容制定合适的实施策略。支撑课程目标2。

3、价值目标：认识初中设置美术课要以社会主义核心价值体系为导向，弘扬优秀中华文化，力求体现素质教育的要求，使学生在积极的情感体验中发展观察能力、想象能力和创造能力，提高审美品位和审美能力，增强对自然和人类社会的热爱及责任感，形成创造美好生活的愿望与能力。支撑课程目标3、4。

【重点】从三个维度设定课程目标的方法，根据五个领域的课程内容制定合适的实施策略。

【难点】科学合理地设计初中美术课的教学过程。

§2.1 课程性质	0.25学时
§2.2 课程基本理念	0.25学时
§2.3 课程设计思路	1.5学时
§2.4 课程目标	1学时
§2.5 课程内容	1.5学时

第三章 普通高中美术课程标准（2020年修订版）

【教学目标】

- 1、知识目标：了解十余年来我国高中美术课的改革和实践的意义与成就，掌握高中美术课程标准（2020年修订版）的基本内容和修订指导思想和基本原则，修订的主要内容和变化，理解高中美术课程性质与基本理念、学科核心素养与课程目标、课程结构等主要内容。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合具体教学课例进行分析，分析高中美术课程标准修订前后的变化，探讨进一步优化的途径与策略。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：认识面对新的形势，高中美术课程还要在继承中前行，在改革中完善，为实现国家教育现代化、建设教育强国作出贡献。支撑课程目标3、4。

【重点】高中美术课程标准（2020年修订版）的基本内容。

【难点】科学合理地设计高中美术课的教学过程。

§3.1课程性质与基本理念	0.5学时
§3.2 学科核心素养与课程目标	1.5学时
§3.3 课程结构	1学时
§3.4 课程内容	1学时
§3.5 学业质量	0.5学时
§2.6 实施建议	1.5学时

第四章 立德树人与核心素养

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中学色值美术课的根本任务，理解美术学科素养的界定、内涵、表现及相互之间的关系，关注并了解教育名家对核心素养的看法与观点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合教学实践课例，分析核心素养前后的教材与释疑案例。课程目标2。
- 3、价值目标：在分组讨论、收集资料、整理、汇报的过程中，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，不断提高文化素养，培养艺术的创新精神和实践能力。支撑课程目标3、4。

【重点】核心素养的国际界定、对核心素养的理解、知识、技能与学科核心素养的关系、美术学

科核心素养的内涵及表现、核心素养前后的教材与释疑案例

【难点】核心素养前后的教材与释疑案例

§4.1 立德树人是教育的根本任务	0.5学时
§4.2 核心素养的国际界定	0.5学时
§4.3 中国学生发展核心素养	0.5学时
§4.4 学生发展核心素养与党的教育方针的关系	0.5学时
§4.5 学生发展核心素养对深化普通高中课改的意义	0.5学时
§4.6 对核心素养的理解	0.5学时
§4.7 知识、技能与学科核心素养的关系	0.5学时
§4.8 美术学科核心素养的内涵及表现	0.5学时
§4.9 五个美术学科核心素养之间的关系	0.5学时
§4.10 名家访谈——核心素养与三维目标及杜威的关系	0.5学时
§4.11 名家访谈——核心素养的国际提法与国内落地	0.5学时
§4.12 核心素养前后的教材与释疑案例	0.5学时

第五章 美术课程资源概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中学美术课程资源的现状、构成要素。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合教学实践课例，科学合理地进行地域、民族美术特色课程资源的开发与利用探索。课程目标2。
- 3、价值目标：在分组讨论、收集资料、整理、汇报的过程中，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，不断提高文化素养，培养艺术的创新精神和实践能力。支撑课程目标3、4。

【重点】美术课程资源的现状、构成要素。

【难点】科学合理地进行地域、民族美术特色课程资源的开发与利用探索。

§5.1 课程资源的研究状况	0.5学时
§5.2 课程资源的构成要素	0.5学时
§5.3 课程资源的开发与利用	1学时

第六章 基于核心素养的美术教材研究与编写

【教学目标】

- 1、知识目标：了解小学、初中、高中各个阶段美术教材的基本内容。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：以人教版、湘教版美术教材为主要研究对象，比较、分析小学、初中、高中美术教材的特点。课程目标2、3。
 - 3、价值目标：在分组讨论、收集资料、整理、汇报的过程中，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，不断提高文化素养，培养艺术的创新精神和实践能力。支撑课程目标3、4。
- | | |
|----------------|-----|
| §6.1 小学美术教材的研究 | 1学时 |
| §6.2 初中美术教材的研究 | 1学时 |
| §6.3 高中美术教材的研究 | 1学时 |
| §6.4 校本美术教材的研究 | 1学时 |

第七章 美术教学实践与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：学习美术课程教案设计、了解说课与上课的基本要求，理解分析美术课程同课异构、课后反思的方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能够流畅地完成说课与上课；结合教学实践课例，进行美术课程同课异构、课后反思方面的探讨，比较分析校内外教学实践方法的异同。课程目标2、3。
- 3、价值目标：在分组讨论、收集资料、整理、汇报的过程中，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，不断提高文化素养，培养艺术的创新精神和实践能力。支撑课程目标3、4。

【重点】理解美术教与学的常用方法。

【难点】美术教学方法的优化策略与措施。

§7.1 美术课程教案设计	0.5学时
§7.2 美术课说课与上课	1学时
§7.3 美术课程同课异构	1学时
§7.4 美术课程课后反思	0.5学时
§7.5 教学实践课例研究	0.5学时
§7.6 校内外教学实践方法	0.5学时

第八章 基于核心素养的美术学业质量测评

【教学目标】

- 1、知识目标：了解核心素养的美术学业质量测评的基本内容和国际经验。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合教学实践，能对美术学业质量测评的本土探索及应对策略提出自己的看法。课程目标2、3。
- 3、价值目标：在分组讨论、收集资料、整理、汇报的过程中，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，不断提高文化素养，培养艺术的创新精神和实践能力。支撑课程目标3、4。

【重点】美术学业质量测评的基本内容和国际经验

【难点】进行美术学业质量测评的本土探索。

§8.1 什么是核心素养的美术学业测评	0.25学时
§8.2 大规模美术学业质量测评的国际经验	0.25学时
§8.3 美术学业质量测评的本土探索	0.25学时
§8.4 美术学业质量测评与应对	0.25学时

第九章 美术教师的成长

【教学目标】

- 1、知识目标：了解美术教师的资质要求，理解成为研究型的美术教师的意义与途径。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：结合自身特点，制定职业发展规划。课程目标2、3。
- 3、价值目标：在分组讨论、收集资料、整理、汇报的过程中，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系，坚定成为研究型美术教师的职业理想与目标。支撑课程目标3、4。

【重点】美术课程资源的功能特点与空间分布，开发与利用美术课程资源的主要方法与途径。

【难点】对不同领域美术课程资源进行综合开发与优化利用，体现地方美术教育特色。

价。

§8.1 美术教师的职业资质	0.25学时
§8.2 美术教师的人格特征与魅力	0.25学时
§8.3 美术教师的相关知识与技能	0.25学时
§8.4 做研究型的美术教师	0.25学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法和讨论法为主，结合PPT展示、视频播放、小组讨论、适时互动、并通过长江雨课堂发布课前预习视频

和内容及要求；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地关注外中外美术教育相关的现象、活动、观念等。从而学会运用相关理论知识解决并应用于美术教育、教学实践中，培养学生分析问题、解决问题、美术教学的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程内容中我国美术教育的演进、立德树人与核心素养、美术课程资源、美术教学实践与方法、美术学业质量测评、美术教师的成长等与教育学、心理学、社会学、国家教育制度、政策都有着密切的联系，尤其是义务教育美术课程标准（2011年版）和普通高中美术课程标准（2020年修订版）的解读、美术教材研究与编写需要学生具有相当丰富的教育学、心理学及国家教育发展政策和指导思想要求的知识做支撑，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，及时关注国家教育政策与指导思想，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的我国美术教育的演进、立德树人与核心素养、美术课程资源、美术教学实践与方法、美术学业质量测评、美术教师的成长等知识涉猎广泛且关系错综复杂；因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与小组讨论和师生互动，并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的普遍性、灵活性，学会从多角度展开讨论、分析，灵活运用美术学科教育理论知识指导教学实践，提高教学质量与能力水平。

4、充分利用网络资源，了解中学美术教育现状及优秀的教学方法。本课程的很多知识点与社会、生活和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决教学实践的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本内容、基本方法	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本内容、基本方法分析问题、解决问题的能力；理论知识在教学实践中的应用。	课堂讨论+分组协作+PPT汇报、期末考试
课程目标 3	用具体美术教学案例进行分析，如不同版本的美术教材、优秀中学美术课堂实录、具有地方美术特色的课程资源等，认识并理解美术教育的时代性、丰富性、灵活性，培养追求良好的职业道德、广博的文化知识、全面的美术学科素养和过硬的教学能力。	课前任务单+分组协作+PPT汇报、期末考试

课程目标 4	知识前沿、美术现象、美术教育观念、美术教育法规性文件和指导性意见的革新，运用美术和教育知识指导美术教学，不断提高教学质量。	课前任务单+小论文+PPT汇报+期末考试
---------------	---	----------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用平时成绩和期末考试相结合的方式，其中平时成绩包括：作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 20%）、PPT 汇报（占比 40%）等，期末考试（30%）为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	30%	20	30%			10	40%		
课程目标 2	50	10%	50	30%	50	10%	50	50%		
课程目标 3	20	20%	30	30%	50	20%	30	30%		
课程目标 4							10	50%	30	50%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：义务教育美术课程标准（2011 年版），中华人民共和国教育部制定；义务教育美术课程标准（2011 年版），中华人民共和国教育部制定。

2、参考书目：

- (1) 谢雱，中学美术教材教法（第二版）高等教育出版社，2017 年。
- (2) 陶旭泉，尹少淳，中国美术课程改革基础理论，西南师范大学出版社，2021
- (3) 周春花，尹少淳，美术教育的文化转向，2018 年。
- (4) 张劲，中学美术教学案例（设计）精选（点评版），南京师范大学出版社，2018 年。
- (5) 尹少淳，尹少淳谈美术教育，人民美术出版社，2016 年。
- (7) 尹少淳，美术教育学新编，高等教育出版社，2015 年。

(8) 钱初熹, 美术教学理论与方法, 北京: 高等教育出版社, 2015.

(9) 钱初熹, 中学美术课程与教学, 华东师范大学出版社, 2015 年.

(10). 马晴, 美术课教学设计经典案例研究, 武汉大学出版社, 2015 年.

(11) 赵郅安, 中学美术教材研究与教学设计, 陕西师范大学出版社, 2011 年.

3、网上资源: 爱课程 APP, 中学美术课程标准与教材研究, 首都师范大学.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题、讨论题、课后作业, 锻炼学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、设计中学美术课程, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	较为掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	初步掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。	未能掌握中学美术教材教法相关基内容、基本原理，构建较为完备的学科知识体系。
课程目标 2	具备很好的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用非常了解。	具备较好的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用较为了解。	具备一定的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用有一定的了解。	具备初步的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用有初步的了解。	未具备的中学美术教材教法相关基内容、基本原理和运用一些教学原理与方法解决美术教学的思路和方法，且对美术教育理论在美术教学实践中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成良好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成较好的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成一定的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成初步的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成基本的人文底蕴、艺术修养和正确的价值观、健康的审美观
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：吴萍

审核人：艺术学院教学委员会

《美术鉴赏与批评》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：美术鉴赏与批评，英文名称：Art appreciation and criticism

课程编码：0602ZY268

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：美术学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：中国美术史、外国美术史、艺术概论

开课单位：艺术学院

课程负责人：杨涛

课程组成员：陈锟、许敏、马可

二、课程简介

美术鉴赏与批评是研究如何对艺术品，艺术现象进行审美判断与批评的课程。通过对不同时代，不同历史时期，不同形式的艺术作品，批评理论的梳理与学习，可以使学生全面提升对美术鉴赏能力与独立批评的认识与理解，从审美的角度提高学生对美术作品的鉴赏力与艺术独立批评能力，同时为以后的课堂教学和学生的科研创作实践以及形成健全艺术人格开拓视野，建立起理论与知识框架。

其内容包括：审美能力的形成；艺术观念的发展；美术批评的方法。

本课程培养学生基本的美术鉴赏常识与美术批评的方法，在学习理论的同时针对具体美术作品展开鉴赏与批评，使学生对美术鉴赏及批评的思维方法领悟更透彻。学好该课程，为学生毕业后从事美术研究、美术美育、教学、打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

美术鉴赏与批评研究美术鉴赏与批评的规律与方法。美术作品中的技法，材料，观念以及时代背景带来美术风格的演变与革新。技巧的学习、材料的改革和探索影响着美术创作的观念和演绎的风格，对美术作品审美上的意义与价值的判断决定批评的优劣。美术鉴赏与批评这门课程从宏观视角引导学生了解艺术鉴赏与批评的方法与途径，并通过对具体美术作品以及美术思潮、美术现象的分析与解读让学生掌握美术鉴赏与批评的一般规律与方法。本课程要求学生对中外美术史以及美术材料，技法的基本概念和体系以及人文、历史常识均有所涉猎，通过学习掌握美术鉴赏与批评的基本方法，了解本学科和其它美术学分支和其它学科之间的联系，为学生毕业后从事

美术研究、美术美育、教学、打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解美术鉴赏与批评的概念、方法以及其发生，发展的一般规律以及前景展望。

课程目标 2：能够运用美术鉴赏与批评的基本概念、方式方法和基本原理去独立分析判断具体美术作品的优劣；建立美术鉴赏与批评的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解美术鉴赏与批评在生产、生活和艺术研究中的应用。

课程目标 3：通过艺术鉴赏和批评判断的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型美术作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生独立分析、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神，形成严谨的治学态度、多元的艺术风格；通过介绍美术的鉴赏批评知识在生产生活中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握绘画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术、美术理论与美术史等美术学科的基本知识、原理和技能，理解美术学科知识体系的基本思想和探究方式。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 能够理解“图像识读”、“美术表现”、“创意实践”、“审美判断”、“文化理解”等美术学科核心素养的具体内涵，能够统整美术专业知识与人文、科学等跨学科知识，了解美术学科与社会实践的联系。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 掌握美术学科教育中渗透中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的路径与方法；掌握在校园文化活动中融入德育和心理健康教育的路径与方法。合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌	课程目标 4

	握团队协作的基本方法和策略，了解美术教学团队共同学习与协作的优势，掌握团队协作技能和沟通合作学习的方法。	
--	--	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	H	H
课程目标 3	L	M	M	L
课程目标 4		L	L	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《美术鉴赏与批评》总学时分配列表

章节	内容	授课学时 (理论)	授课学时 (实操)	课前、课外自主学习最少学时 (预习、复习、练习)
第一章	美术发展及现状概述	8	8	1
第二章	美术鉴赏的方法	8	8	1
第三章	美术批评的方法	8	8	1
第四章	美术鉴赏与批评的运用	8	8	1
合计		32	32	4

第一章 美术发展及现状概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解美术作为一门学科的研究对象和方法；了解美术与其他艺术类型及人文学科的区别和联系；了解美术在艺术发展史上的地位、作用、发展简况；复习并掌握美术基本分类和特点；学习并理解美术史的基础知识。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能清晰表述美术的分类方式和种类；能表述美术的基本原理。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过对美术发生发展以及前景展望的基本过程的知识系统的梳理与分析，培养学生锲而不舍、勇于创新的学习态度。支撑课程目标3。

【重点】美术作为一门独立的人文艺术类型的发展过程。

【难点】美术现象与美术思潮。

1.0 人类文明发展过程	1学时
1.1 中国美术发展过程	2学时
1.2 西方美术发展过程	2学时
1.3 东西方美术发展的异同	2学时
1.4 美术发展的前景展望	1学时

第二章 美术鉴赏的方法

【教学目标】

1、知识目标：掌握美术鉴赏的概念；掌握全方位理解美术作品以及美术现象，思潮的方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能熟练运用美术鉴赏的方法理解美术作品的基本原理。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对美术作品的全方位分析获得美术鉴赏的不同方法；通过观赏、临摹、解析中外美术作品来提高自己的理解，并做小组讨论，培养学生团队沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握对美术作品进行鉴赏的几个途径。

【难点】美术鉴赏中的人文背景知识支撑。

2.1 美术作品的时代背景分析	1学时
2.2 美术作品的作者分析	2学时
2.3 美术作品的材料分析	1学时
2.4 美术作品的图式分析	3学时
2.5 美术作品的审美特征分析	1学时

第三章 美术批评的方法

【教学目标】

1、知识目标：掌握美术批评的概念；掌握美术批评的发展演变；掌握美术批评的方法。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能熟练运用美术批评的方法对美术作品的审美特征及其优劣做出准确而有独到见解的解读；能表述美术批评的基本原理。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对美术作品的基于基本批评方法的解读与判断，激发学生艺术创造力、瞬间洞察力，激发学生的审美意识，并进一步提高对美的认识。支撑课程目标3。

【重点】掌握美术批评的基本原理与方法。

【难点】美术批评中的基于正确知识体系的独到见解。

3.1 美术批评的概念	1学时
3.2 美术批评的历史与现状	1学时
3.3美术批评的特点	1学时
3.4 美术批评的方法	3学时
3.5美术批评的价值	2学时

第四章 美术鉴赏与批评的运用

【教学目标】

3、知识目标：掌握美术鉴赏与批评的概念；了解美术鉴赏与批评在艺术活动中的运用；认识美术鉴赏与批评的形式与观念。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能运用美术鉴赏与批评；能表述美术鉴赏与批评的基本概念；支撑课程目标2。

3、价值目标：通过学习美术鉴赏与批评，培养学生发散性艺术思维，在学习艺术规律技能同时，获得思维上的解放，充分挖掘学生艺术创造力，提高审美、热爱生活。支撑课程目标3。

【重点】联系时代语境掌握美术鉴赏与批评的语言与方法。

【难点】美术鉴赏与批评在现当代美术中的作用与方法。

4.1美术鉴赏与批评的历史与现状	1学时
4.2 美术鉴赏与批评的方法	2学时
4.3 古典美术中的鉴赏与批评	2学时
4.4现当代美术中的鉴赏与批评	2学时
4.5 美术鉴赏与批评在教学与美术创作中的运用与价值	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、演示法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置与课程关联度适中的有关美术鉴赏与批评的典型范例的讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报

等方法完成。让学生对美术鉴赏与批评产生兴趣，从而学会运用相关知识运用到艺术创作和绘画研究中，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后练习。该课程为绘画方向选修课程，因此需要学生学会正确的方法和技能，认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的对于学生都是新知识，是建立系统观念的基础时期，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率，从而逐步建立自己的美术鉴赏与批评知识体系。

3、注重知识和技巧的灵活应用，结合课堂所学多次练习，使模糊的清晰起来，杂乱的条理起来，孤立的联系起来，形成系统化、条理化的知识框架，重在基础的灵活运用和掌握分析解决问题的思维方法。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与美术史与美术理论紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	美术鉴赏与批评的概念、美术鉴赏与批评的历史与发展现状以及前景展望。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 2	能够运用美术鉴赏与批评的基本概念、批评方法和基本原理分析美术作品；建立鉴赏批评分析美术作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解美术鉴赏与批评在生产、生活和艺术研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后练习、期末考试
课程目标 3	通过鉴赏批评观念与方法的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过典型美术作品的案例分析以及艺术家生平事迹的介绍，培养学生独立分析、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	分组协作+课堂讨论、课后练习
课程目标 4	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作总结+PPT 汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 5%）、课堂表现（占比 5%）等，期末考试为运用所学知识对一幅典型美术作品进行批评分析。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业作品		PPT 汇报		总结报告	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	50%	60	10%	40	40%				
课程目标 2	40	50%	40	10%	30	40%				
课程目标 3	10	50%			30	50%				
课程目标 4							100	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《美术鉴赏与批评》孔新苗编著，浙江人民美术出版社，2012 年第 1 版

2、参考书目：

(1)王林，《美术批评方法论》，西南师范大学出版社，2006

(2) 沃尔海姆，《艺术及其对象》，北京大学出版社，2011 年

(3)古德曼，《艺术的语言》，北京大学出版社，2013

(4)宋晓霞，《现代主义之后的艺术》，北京大学出版社，2012 年

(5)E.H 贡布里希，《艺术的故事》，广西美术出版社，2008 年

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV19p4y1a734>【蒋勋】品读西方美术史（全 38 讲）

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握美术鉴赏与批评的概念、美术批评的方法与技巧、能准确判断美术作品的学术价值与艺术风格。	较为熟练掌握美术鉴赏与批评的概念、方法与技巧、运用所学知识鉴赏批评美术作品的表达方式良好。	掌握美术鉴赏与批评的概念、方法与技巧、运用所学知识鉴赏批评美术作品的表达方式中等。	初步掌握美术鉴赏与批评的概念、方法与技巧、运用所学知识鉴赏批评美术作品的表达方式一般。	未能掌握美术鉴赏与批评的概念、方法与技巧、不能运用所学知识鉴赏批评美术作品
课程目标 2	熟练运用美术鉴赏与批评的方法和基本原理判断美术作品；对美术鉴赏与批评在生产、生活和艺术研究中的应用非常了解。	较为熟练运用美术鉴赏与批评的方法和基本原理判断美术作品；对美术鉴赏与批评在生产、生活和艺术研究中的应用比较了解。	能够运用美术鉴赏与批评的方法和基本原理判断美术作品；对美术鉴赏与批评在生产、生活和艺术研究中的应用有一定了解。	简单运用美术鉴赏与批评的方法和基本原理判断美术作品；对美术鉴赏与批评在生产、生活和艺术研究中的应用有初步了解。	无法运用美术鉴赏与批评的方法和基本原理判断美术作品；对美术鉴赏与批评在生产、生活和艺术研究中的应用不了解。
课程目标 3	熟练分析典型美术作品案例，学生具有独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	较为熟练分析美术作品案例，学生具有独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	能够分析典型美术作品案例，学生具有独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	简单分析典型美术作品案例，学生具有独立思考、精益求精、敢于质疑、勇于创新的艺术人文精神。	无法分析典型美术作品案例，学生不具有敢于质疑的艺术人文精神。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。积极将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。主动将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。主动将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	初步具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。被动将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。	不具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。拒绝将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

编写人：杨涛

审核人：艺术学院教学委员会

《美术教育研究方法与论文写作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：美术教育研究方法与论文写作，英文名称：Research methods of Art education and Thesis writing

课程编码：0602ZY269

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：美术学（师范）本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：中外美术史、艺术概论、中学美术教学法、美术各专业方向课程

开课单位：艺术学院

课程负责人：彭琛

课程组成员：吴萍 陈锟

二、课程简介

美术教育研究方法与论文写作是美术学专业的专业选修课。该课程由美术教育研究方法和论文写作两部分内容组成，两者以提升学生自身专业素质和综合能力素养,成为一名合格的中学美术教育工作者为任务目标。

课程内容包括：美术教育研究应具备的基本条件；美术教育研究的基本特点；美术教育研究的基本类型及特点；美术教育研究中各类研究方法的原理及操作；论文的选题；论文的写作方法与规范；开题报告的撰写与毕业论文的答辩。

本课程着重培养学生用理性的思维方法进行美术教学反思，教学研究。学好该课程为学生毕业后从事美术教学、教学研究和 technical 工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

美术教育研究方法与论文写作课程要求学生理解美术教育研究的基本类型、基本特点，掌握美术教育研究的基本方法；理解美术教育研究方法与课题设计、论文写作的联系，了解美术专业与教育、以及其它学科之间的联系，为毕业后从事中学美术教学、美术教学研究打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法，论文写作的方法、规范，构建较为完备的美术教育研究方法和论文写作知识体系。

课程目标 2：能够运用美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法去解决一些美术教学问题；通过实践与应用各类美术教育研究方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过美术教育研究方法的学习与论文写作训练，理解美术教学反思的价值，学会独立思考和判断，学会从美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。培养学生精益求精、勇于创新的精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，了解美术教育的基本理论，了解学习美术的知识，理解美术学科教学论的知识。	课程目标 1
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术优化美术课堂教学的技能，具有一定的资源获取与整合能力、能够指导学生进行有效学习。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。	课程目标 3
7.学会反思	7.2 能够以开放的心态了解和把握国外中等教育改革发展趋势和美术学科前沿动态，学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习，具有美术教师职业生涯规划的能力。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2		M	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M		M
课程目标 4				L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《美术教育研究方法 with 论文写作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	美术教师的专业发展与美术教育研究的内在联系	2	4
第二章	美术教育研究的基本过程、特点和领域内的现状概述	2	4
第三章	美术教育研究的常见类型、特点和基本概念	4	4
第四章	美术教育研究中的观察法	4	4
第五章	美术教育研究中的调查研究法	4	4
第六章	美术教育研究中的实验研究与论文呈现	6	10
第七章	美术教学研究课题的设计与教学研究论文的写作	10	12
合计		32	42

第一章 美术教师的专业发展与美术教育研究的内在联系

【教学目标】

- 1、知识目标：了解新时代的美术教师与传统型美术教师的角色定位方面的不同；理解掌握科学的教育研究方法能帮助美术教师发现教学过程中的问题，并能解决问题。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能解释美术教师的专业发展与美术教育研究的内在联系。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养学生形成严肃的科学态度、严格的科学作风。支撑课程目标3。

【重点】理解美术教师开展教育教学研究所应具备的基本条件。

【难点】理解当下美术教师的专业发展与美术教育研究的内在联系。

§1.0 古今美术教师比较

0.5学时

§1.1 当下美术教师的角色定位

0.25学时

§1.3科学理性的研究态度	0.25学时
§1.4必要的研究理论和技术基础	0.25学时
§1.5深厚的美术教育实践经验	0.25学时
§1.6精致入微、持之以恒的研究态度	0.25学时
§1.7合理规范的表达能力	0.25学时

第二章 美术教育研究的基本过程、特点和领域内的现状概述

【教学目标】

- 1、知识目标：了解我国美术教育研究的发展现状，理解美术教育研究的基本特点；掌握美术教育研究的研究步骤和方法设计，美术教育研究的资料收集和分析。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能清楚表述美术教育研究的基本过程。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过一些历史性资料，了解我国美术教育研究的现状，增加学生对美术教育事业热爱。支撑课程目标3。

【重点】掌握美术教育研究的基本过程。

【难点】美术教育研究研究步骤和方法设计，研究资料的收集和分析处理。

§2.1美术教育研究的基本过程	1学时
美术教育研究选题、研究步骤和方法设计、研究资料的收集和分析处理、得出结论	
§2.2美术教育研究的基本特点	0.5学时
§2.3我国美术教育研究的现状概述	0.5学时

第三章 美术教育研究的常见类型、特点和基本概念

【教学目标】

- 1、知识目标：理解美术教育研究的基础研究和应用研究，定量研究和质性研究；掌握“样本、抽样、变量、测量、误差、研究效度和信度、操作性定义”术语。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能阐述区分美术教育研究的基本类型及各自特点；能发现样本、母体和抽样之间的联系。支撑课程目标3。

【重点】掌握有关美术教育研究的基本概念和术语。

【难点】理解定量研究和质性研究的区别和联系。

§3.1美术教育研究中的基础研究和应用研究	1学时
§3.2美术教育研究中的定量研究和质性研究	1学时
§3.3美术教育研究中的基本术语及概念	2学时

样本和抽样、变量、测量、误差、研究效度和信度、操作性定义

第四章 美术教育研究中的观察法

【教学目标】

- 1、知识目标：理解观察法的内在结构；了解实施观察法的注意事项；掌握掌握观察法的基本实施步骤和要领；掌握结构化观察的时间取样观察法、行为事件取样观察法、等级评定观察法；掌握无结构化观察的实况详录法、日记描述法、轶事记录法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能清楚地区分不同观察法在美术教育研究运用达成目标。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：各类不同观察法的案例培养学生形成严肃的科学态度、严格的科学作风。支撑课程目标3。

【重点】掌握观察法的基本实施步骤和要领。

【难点】观察法的常见类型。

- | | |
|-----------------------------|-------|
| §4.1 生活观察与科学研究观察的不同 | 0.5学时 |
| §4.2 实施观察法的注意事项 | 0.5学时 |
| §4.3 观察法的概念、意义及其在美术教育研究中的价值 | 1学时 |
| §4.4 观察法的分类及其再美术教育研究中的运用 | 2学时 |

结构化观察在美术教育研究中的运用、无结构观察在美术教育研究中的运用

第五章 美术教育研究中的调查研究法

【教学目标】

- 1、知识目标：理解调查研究法的概念和主要特点；理解调查研究的基本类型；掌握美术教育研究中的基础调查研究法——问卷调查法、访谈调查法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能将问卷调查法、访谈调查法在美术教育研究运用。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：培养学生形成严肃的科学态度、严格的科学作风。支撑课程目标3。

【重点】掌握美术教育研究中的基础调查研究法。

【难点】理解调查研究法的概念和主要特点。

- | | |
|--------------------|-----|
| §5.1 调查研究法的概念和主要特点 | 1学时 |
| §5.2 调查研究的基本类型 | 1学时 |
- 现状调查研究、相关性调查研究、发展变化调查研究、原因调查研究
- | | |
|-----------------------------|-----|
| §5.3 美术教育研究中的基础调查研究法——问卷调查法 | 1学时 |
|-----------------------------|-----|

问卷调查法的概念和基本结构、问卷调查的一般过程和要求、问卷调查法的注意事项

§5.4 美术教育研究中的基础调查研究法——访谈调查法

1学时

访谈调查法的概念、特点和主要类型、访谈调查的一般过程和要求

第六章 美术教育研究中的实验研究与论文呈现

【教学目标】

1、知识目标：理解实验研究法的概念、意义与特点；了解实验研究法的各种类型及特点；掌握实验研究法的基本构成方法、实验研究的基本逻辑框架；掌握实验结果的统计分析、实验研究的结论呈现。支撑课程目标1。

2、能力目标：能对实验结果的统计分析、实验研究的结论呈现做正确解释。支撑课程目标2。

【重点】掌握实验研究法的各种类型及特点。

【难点】实验研究法的基本构成和逻辑框架、实验结果的统计分析。

§6.1 实验研究法的概念、意义与特点

1学时

§6.2 实验研究法的基本构成和逻辑框架

1学时

实验研究法的基本构成方法、实验研究的基本逻辑框架

§6.3 实验研究法的各种类型及特点

2学时

实验室研究、自然情境实验研究、前实验研究、真实验研究、准实验研究、单因素实验研究、多因素实验研究

§6.4 实验研究的结果分析与论文呈现

2学时

实验结果的统计分析、实验研究的结论呈现

第七章 美术教学研究课题的设计与教学研究论文的写作

【教学目标】

1、知识目标：了解美术教学研究课题设计的基本原则、美术教学研究课题设计的范畴；掌握美术教学研究课题的设计方法；了解美术教学研究论文的基本概念、美术教学研究论文的写作方法；掌握美术教学研究论文的写作规范。掌握开题报告的撰写要求，了解了毕业论文的答辩。支撑课程目标1。

2、能力目标：能设计美术教学研究课题，撰写开题报告、论文。支撑课程目标2。

3、价值目标：培养学生严谨的学术态度作风；做PPT进行汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握美术教学研究论文的写作方法与规范。

【难点】美术教学研究课题的设计方法。

§7.1 美术教学研究课题的设计方法 2学时

关于美术教学研究课题、美术教学研究课题设计的基本原则、美术教学研究课题设计的范畴、美术教学研究课题的设计方法

§7.2 美术教学研究论文的写作方法与规范 6学时

美术教学研究论文的基本概念、美术教学研究论文的写作方法、美术教学研究论文的写作规范

§7.3 开题报告撰写与毕业论文答辩 2学时

开题报告的撰写要求、毕业论文的答辩

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与美术教育研究方法相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决学科专业中的问题，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的美术教育研究方法部分与三年级学习的中学美术教学法课程有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的美术教育研究方法部分关系错综复杂，较难理解，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、教学和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际教学应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本定律	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	应用基本概念、基本原理、基本定律分析问题、解决问题的能力；理论知识在生产、生活和科学研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	用具体事实，例如焦耳及热功当量的测定、致冷技术、相变	分组协作+PPT

	理论的应用、玻色-爱因斯坦凝聚现象的成功发现等实验案例阐明与热力学与统计物理相关的科学家的科学素养和爱国情怀,学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神以及辩证唯物主义世界观,形成严肃的科学态度、严格的科学作风。	汇报
课程目标 4	知识前沿、热力学与统计物理知识对现代科技、生活生产的影响、运用热力学与统计物理知识解释或纠正生活中与热现象相关的观点等。	分组协作+PPT汇报

2、成绩评定方法

考核方式:采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式,其中平时成绩包括作业(占比 10%)、任务单与课堂讨论(占比 10%)、PPT 汇报(占比 10%),期末考试成绩以期末课堂论文+论文 PPT 汇报。

成绩组成:平时成绩占总成绩的 40%,期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	25	60%	50	20%	60	20%		
课程目标 2	25	50%	25	20%	20	30%		
课程目标 3	35	30%	25	10%	20	10%	50	50%
课程目标 4	15	50%					50	50%

课程目标达成度计算方法:

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度:**各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材:杨成,钟朝芳,美术教育研究方法与论文写作,西南师范大学出版社,2016 年。

2、参考书目:

- (1) 王菡薇, 陶小军, 艺术学科本科生毕业论文写作教程, 南京师范大学出版社, 2015 年.
- (2) 杨勇, 高绍斌, 美术研究方法与论文写作, 高等教育出版社, 2008 年.
- (3) 李白玲, 冯红梅, 张宏, 中小学美术教学设计与研究, 高等教育出版社, 2014 年.
- (4) (美) 梅瑞迪斯·高尔, 教育研究方法, 北京大学出版社, 2016 年.
- (5) 王大根, 中小学美术教学论, 高等教育出版社, 2005 年.
- (6) 谢雳, 中学美术教材教法, 高等教育出版社, 2017 年.
- (7) 尹少淳, 美术教育学新编, 高等教育出版社, 2018 年.
- (8) 尹少淳, 美术教育: 理想与现实中的徜徉, 高等教育出版社, 2007 年.

3、网上资源:

(1) <https://www.icourse163.org/course/CNU-1461184182?from=searchPage> 首都师范大学, 教育研究概论

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯, 通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习, 适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理, 并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题, 分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法，论文写作的方法、规范，构建较为完备的美术教育研究方法和论文写作知识体系。	较为熟练掌握美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法，论文写作的方法、规范，构建较为完备的美术教育研究方法和论文写作知识体系。	掌握美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法，论文写作的方法、规范，构建较为完备的美术教育研究方法和论文写作知识体系。	初步掌握美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法，论文写作的方法、规范，构建较为完备的美术教育研究方法和论文写作知识体系。	未能掌握美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法，论文写作的方法、规范，构建较为完备的美术教育研究方法和论文写作知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法去解决一些美术教学问题；通过实践与应用各类美术教育研究方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	具备较好的运用美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法去解决一些美术教学问题；通过实践与应用各类美术教育研究方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	具备一定的运用美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法去解决一些美术教学问题；通过实践与应用各类美术教育研究方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	具备初步的运用美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法去解决一些美术教学问题；通过实践与应用各类美术教育研究方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	未具备运用美术教育研究的基本特点、基本类型和研究方法去解决一些美术教学问题；通过实践与应用各类美术教育研究方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：彭琛

审核人：艺术学院教学委员会

《美术写生》教学大纲

课程名称：美术写生

课程英文名称：Painting from life

课程编码：0601SJ022 课程类别/性质：专业/必修

学 分：2 总学时/理论/实验（上机）：3W

开课单位：艺术学院

适用专业：美术学本科专业

先修课程：绘画基础、色彩写生与表现

制 定 人：陈锟

审 核 人：陈锟

一、课程简介

《美术写生》是美术学专业十分重要的课程。知识来源于实践，能力来自于实践，素质更需要在实践中养成；各种实践教学环节，对于培养学生的实践能力和创新能力尤其重要；实践、写生对于美术本科生的专业成长更为重要。通过对户外建筑、环境、人物的观察、写生，通过对自然环境的零距离接触，通过对民间工艺品，民风、民俗以及传统文化、红色文化、新农村建设的体验，力求了解更多美术学技能技巧和表达方式、区域艺术特点方面的实践经验，拓宽视野，使美术学专业学生的各门课程的学习有新的飞跃。

二、课程教学目标

1、价值目标：

《美术写生》作为美术学专业实践教学环节课程。该课程是使学生通过从静态画室走向大自然，面对千变万化的繁杂形状和色彩，训练学生通过取舍，提炼、概括，使客观物象的形、色向绘画形式语言转化。写生作业强调美术学专业特点，注重形体的空间关系和色彩的主观表现，培养学生积极主动的造型以及运用色彩的能力。重点着力于学生的写生能力及解决问题能力，强化个性意识。经过速写、色彩写生训练使学生具有理论到实践的理性认知。学生通过这种直接面对大自然的研习方式，能打开桎梏，释放压力，真正感受到大自然反馈给每个人的最直观的形态和感受。美术写生加强了造型基础表现力的同时也大幅度提升了绘画创新能力

2. 知识和能力目标：

（1）线描建筑风景速写，能准确地抓住建筑物的特征，形体准确、结构严谨，建筑物和周围的环境关系表现恰当。（**毕业要求 4.1**）

（2）色彩风景速写，能把握好色彩在线描画之上表现风景上的协调补充作用，造型明确流畅，色彩表现力强，充分表现作者对自然的感受。（**毕业要求 4.2**）

（3）专业风景写生，能熟练地掌握对应各自专业——国画、油画、版画的材料的性能，准确表现自然景观，结构明确，色彩关系好，整体感强。

（4）写生报告，对写生所在的地域有较深刻的了解，对民俗、建筑的样式有系统的说明和阐述，并结合自己的速写，色彩写生、专业绘画写生加以记录，成为一个完整的写生报告。（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

1. 速写能准确地抓住自然风景的形体、透视比例关系、结构严谨，物体和周围的环境关系表现恰当。并注意各种装饰样式。

2. 自然景观写生注重对空间与建筑环境、人文环境在写生全过程中的表现，将自我的亲身

体会与课堂学习的绘画原理相结合，来理解写生的涵义和意义——艺术来源于生活。

3. 写生基地一般有不同院校，可以加强交流学习、了解不同院校美术发展的现状和优秀经验，不同类型写生作品的可取之处，拓宽视野，了解国内美术院校的最新动态。

4. 美院及设计院校观摩通过各大院校的观摩，学习对方的长处与设计理念。

5. 写生报告对观摩对象应该有一个比较全面的认识，对国内外目前学术界应有一个大致的了解，对观摩对象的样式进行系统的说明和阐述，并结合自己的速写，加以记录，成为一个完整的文稿。

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		
第一章：线描建筑风景速写	第一节：线描风景速写	高	高	低	4	4.14.2
	第二节：建筑风景速写	高	高	低		
第二章：色彩风景速写	第一节：色彩风景速写表现	中	高	低	4	4.14.2
	第二节：色彩风景速写分类	中	高	低		
第三章：专业风景写生	第一节：专业风景写生表现	低	低	中	4	4.14.2
	第二节：专业风景写生分类	低	低	中		
	第三节：水粉风景写生分类	高	中	高		
第四章：考察报告	第一节：写生报告概述	中	中	中	4	4.14.2
	第二节：写生报告撰写	中	中	中		

四、教学方法

1. 由院、系指派有经验的专业教师负责写生基地的联系、安排、指导和协调工作，按每 25 名左右学生配备 1 名实习指导教师。在写生期间，做好安全指导工作。写生队设队长、副队长（兼管理员）各 1 人，写生队一切事务听从队长安排。

2. 分组写生，每组指定一名组长负责具体工作。

3. 在写生期间，做好专业指导工作，及时给学生解决专业困难问题，给学生多做专业示范。建议所以章节采用课题讲授与写生作业分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

1. 考核内容

1. 对教师的要求写生成绩=写生作品 70%+写生报告 30%

(1) 写生指导教师应具备较丰富的实际工作经验、责任心强、体贴入微地关心并指导学生、对突发事件有较强的应变能力。

(2) 指导教师应在写生期间不定期的到写生场所查学生的绘画情况 2—3 次，解答学生的问题、调整写生内容、了解学生表现情况，检查结果直接影响学生的写生成绩，最终评定学生写生

成绩。

2. 对学生的要求

(1) 美术写生课程是教学过程的重要实践性教学环节,不允许免修;美术写生环节不及格者,按照学生学籍管理规定处理。

(2) 每天按时到写生地点、认真写生绘画、完成写生课程要求的工作任务。

(3) 填写写生日志报告书

2. 成绩评定

综合上述考核内容,先采用以上计分方法逐项进行评定,然后累加起来,最后采用优(≥ 90 分)、良($80\sim 89$ 分)、中($70\sim 79$)、及格($60\sim 69$)和不及格(< 60 分)五级记分制给出实习成绩。

请假累计超过写生有效时间的三分之一者,按缺课处理,不予评定成绩;对不请假或请假未批准不参加写生者,以旷课论处,旷课时间累计超过三天者或未完成写生任务者,实习成绩为不及格;写生期间因违反有关规定和纪律而造成重大责任事故者,写生成绩为不及格。

在写生过程中,若学生能独立思考,对某些问题有独到见解并写出小论文,将给予表扬并在成绩评定时给以适当加分。

课程考核包括:写生作品、写生日志报告两个部分。

写生报告:30%,课堂测试、提问及考勤。(毕业要求 1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求 4.1)。

写生作品:70%,采取考试方式,内容涵盖学生在写生期间实践内容:对写生点的速写、色彩、专业绘画作品等。其中,风景写生作品(40分)(毕业要求 4.1)、写生报告撰写(40分)(毕业要求 4.2)、写生过程表现(20分)(毕业要求 4.1)。

六、参考教学资源

[1]朱浩明《风景速写基础教程一本通》.安徽美术出版社 2016.5

[2]麻爱国主编《色彩风景写生》.中国纺织出版社 2013.1

[3](美)凯文·D麦克弗森著《油画风景写生与创作》.上海人民美术出版社 2014.1

《美术考察》教学大纲

课程名称：美术考察

课程英文名称：Art Investigation

课程编码：0601SJ023

课程类别/性质：专业/必修

学 分：2

总学时/理论/实验（上机）：3W

开课单位：艺术学院

适用专业：美术学本科专业

先修课程：绘画基础、色彩写生与表现

制 定 人：陈锟

审 核 人：陈锟

一、课程简介

《美术考察》是美术学专业十分重要的课程。通过外出调研考察，感受地方民居及自然风景的文化魅力和内涵，提高学生的审美能力以及审美修养，强化思政教育，提升文化自信和民族自豪感。同时锻炼学生吃苦精神、协作能力，对民俗和自然的感悟领会能力、观察表现能力。并通过梳理归纳搜集到一定的绘画素材和科研素材。为以后学习和科研奠定良好的基础。

二、课程教学目标

2、价值目标：

《美术考察》作为美术学专业实践教学环节课程。该课程是使学生通过从静态画室走向大自然，面对不同的自然、人文景观，不同的风土人情风俗文化。考察活动重点围绕所属区域乡村振兴、文旅开发、非遗传承、世界遗产这四个方面着力调研，顺应经济社会发展趋势考察该地城乡建设和发展现状，为毕业论文和毕业创作，甚至就业方向做好准备。

2. 知识和能力目标：

（1）考察所属区域的乡村振兴现状，对基础建设和人文环境做出一个前后比对变化，找到振兴的脉络和方向。（**毕业要求 4.1**）

（2）考察所属区域的文化和旅游产业开发状况，区域文化的新旧发展、旅游板块的演变开发现状，旅游产品的区域特点和开发情况。（**毕业要求 4.2**）

（3）考察所属地区非物质文化遗产以及物质文化遗产的现状，如果有非物质文化遗产的基地或传承人，需要进行实地走访调研和交流学习，实操体验（**毕业要求 4.3**）

（4）考察报告，对考察的地域有深刻的了解，对民俗、建筑的样式演变和发展有系统的说明和阐述，并结合自己的专业特性和考察目标加以记录，成为一个完整的考察报告。（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

1. 学会田野考察和走访的方式方法、掌握考察的目标和重点内容。

2. 自然景观和人居建筑的观察调研，注重对空间与建筑环境、人文环境在考察全过程中的关系，将自我的亲身体会与课堂学习的绘画原理相结合，来理解考察的涵义和意义——艺术来源于生活。

3. 走访调研当地古建筑和展览馆、博物馆，了解风俗民情，历史沿革和当地发展的现状。

4. 考察当地的物质文化遗产地，和非物质文化遗产点，对于有非遗传承人的民间工艺进行实地体验操作。

5. 考察报告对考察对象应该有一个比较全面的认识，从政治、经济、文化三方面来梳理考察地点的价值和发展趋势，对考察报告撰写做到详尽说明和阐述，并结合自己的体验、感悟加以记录，成为一个完整的文稿。

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章：乡村 振兴	第一节：乡村旧貌	乡村何以振兴以 及振兴现状	高	高	低	4	4.14.2
	第二节：乡村振兴新颜		高	高	低		
第二章：文旅 开发	第一节：文化发展现状	乡村文化何以提 升文化自信，文 化自觉	中	高	低	4	4.14.2
	第二节：旅游发展现状、旅游产品 项目开发		中	高	低		
第三章：非遗 传承	第一节： 非遗文化梳理	物质文化遗产和 非物质文化遗产 如何重振传统文 化	低	低	中	4	4.14.2
	第二节：物质文化遗产考察		低	低	中		
	第二节：世界文化遗产考察		高	中	高		
第四章：考察 报告	第一节：考察报告概述	地域文化差异特 点、乡村建设、 红色文旅开发现 状	中	中	中	4	4.14.2
	第二节：考察报告撰写		中	中	中		

四、教学方法

1. 由院、系指派有经验的专业教师负责实习的联系、安排、指导和协调工作，按每 25 名左右学生配备 1 名考察指导教师。在考察活动期间，做好安全指导工作。考察组设组长、副组长（兼管理员）各 1 人，考察队一切事务听从组长安排。

2. 分组考察，每组指定一名组长负责具体工作。

3. 在考察期间，做好调研、考察指导工作，及时给学生解决考察过程遇到的困难问题，协调考察中的对接工作。

建议考察地点选择有相关考察点，具备考察价值和区域特色的考察、写生基地进行。

课程采用的教学形式：线下考察。

五、考核及成绩评定方式

1. 考核内容

1. 教师要求考察成绩=考察作品 30%+考察报告 70%

（1）考察指导教师应具备较丰富的实际工作经验、责任心强、体贴入微地关心并指导学生、对突发事件有较强的应变能力。

（2）指导教师应在考察期间不定期的到实践场所查学生的实验情况 2—3 次，解答学生的问题、调整实践内容、了解学生调研考察情况，检查结果直接影响学生的考察成绩，评定学生考察成绩。

2. 对学生的要求

（1）实践考察课程是教学过程的重要实践性教学环节，不允许免修；实践环节不及格者，按照学生学籍管理规定处理。

(2) 每天按时到考察实践地点、认真走访调研、完成考察要求的工作任务。

(3) 填写实践报告书

2. 成绩评定

综合上述考核内容,先采用以上计分方法逐项进行评定,然后累加起来,最后采用优(≥ 90 分)、良(80~89分)、中(70~79)、及格(60~69)和不及格(< 60 分)五级记分制给出实习成绩。

请假累计超过考察有效时间的三分之一者,按缺课处理,不予评定成绩;对不请假或请假未批准不参加考察者,以旷课论处,旷课时间累计超过三天者或未完成实习考察任务者,实习考察成绩为不及格;考察期间因违反有关规定和纪律而造成重大责任事故者,考察成绩为不及格。

在考察过程中,若学生能独立思考,对某些问题有独到见解并写出小论文,将给予表扬并在成绩评定时给以适当加分。

课程考核包括:考察创作作品、考察报告两个部分。

考察报告:70%,采取考察方式,内容涵盖学生在考察期间实践内容:对考察点风土人情,发展现状的感受、感知等。(毕业要求 1.2)、随堂考察与报告撰写(毕业要求 4.1)。

考察创作作品:30%,其中,专业画创作(40分)(毕业要求 4.1)、创作说明(40分)(毕业要求 4.2)、考察过程表现(20分)(毕业要求 4.1)。

六、参考教学资源

[1]胡彬彬、刘灿娇《村落中国—中国大学生田野考察报告》.人民出版社 2020.12

[2]麻爱国主编《色彩风景写生》.中国纺织出版社 2003.1

[3](美)凯文·D麦克弗森著《油画风景写生与创作》.上海人民美术出版社 2014.1

《教育见习》教学大纲

课程名称：教育见习课程英文名称：Education practice

课程编码：0601SJ005 课程类别/性质：集中实习/必修

学 分：1

周 数：1

开课单位：艺术学院适用专业：美术学本科专业

先修课程：普通话、教师口语、心理学、教育学、班级管理、现代教育技术、绘画基础、素描、雕塑基础国画基础、油画基础、版画基础、中国美术史、外国美术史、中学美术教学法、学美术课程标准解读与教材分析等

制 定 人：吴萍

审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

《教育见习》是美术学（师范）专业教育中贯彻党的教育方针、完成教学计划的重要课程，是重要的实践教学环节。

该实践环节要求学生通过观摩中学美术课堂教学，了解教育方针与政策，学习班级管理方法与经验等，培养学生正确的教育理念和价值取向，认识美术教育和教学要适应社会需求，体现先进文化和现代文明，为中学美术教师的素质和教育教学质量提供有效的保障。

二、课程教学目标

通过该实践教学环节的学习，使学生掌握普通话和口语表达、汉字（粉笔字）的规范书写、教学案例的设计及制作使用多媒体课件等教学技能要求，培养学生具备进行中学美术课程设计、教学实践、课后反思等能力，树立从事中学美术教学的决心与信心，努力成为研究型的美术教师。在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：树立正确的教育理念和价值取向，认识美术教育和教学要适应社会需求，体现先进文化和现代文明。（**毕业要求 2.1**）

2. 知识和能力目标：

（1）学会规范地设计中学美术课堂教学，管理班级，了解中学生的生理、心理和行为特点。（**毕业要求 4.1、4.2**）；

（2）能以学主体组织课堂，设计教学过程，管理班级。（**毕业要求 7.1、8.1、8.2**）。

三、实习（课程设计）内容与基本要求

《教育见习》教学环节，时限为1周。实习内容包括：

1. 美术课堂教学

通过观摩，了解教学计划的制定、教材处理、教案设计、课堂教学、面向全体学生和个别辅导、学生作业设计与评价等。

2. 教育方针与政策

通过收集、解读国家和地方政府及教育管理部门下发的最新教育政策及艺术教育指导意见，了解中学美术教育现状及发展趋势。

3. 班级管理方法与经验

通过观摩、资料收集，学习先进的班级管理经验和方法。

实习教学内容及学习要求

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业 要求指标 点
			理解	掌握	分析与 应用		
实习动员及实践概况介绍	(1) 进行实践训练动员； (2) 实践训练内容及要求介绍。	让学生在积极热情的情感体验，树立献身教育的爱心、责任心、事业心。	高	中	中	2	2.1
美术课堂教学	(1) 观摩中学美术课堂教学实录； (2) 学习优秀美术教师的课例分析与解读。	育人过程中，把优秀的文化和道德理念传递给学生，培养学生的进取、责任、感恩、良知等美德。	高	中	高	8	2.3 3.2 4.1
教育方针与政策	(1) 收集、整理国家或地方政府及教育主管部门下发的最新教育政策及艺术教育指导意见； (2) 学习优秀美术教师的最新课改成果。	培养学生正确的教育理念和价值取向，专业要适应社会需求，体现先进文化和现代文明，为中学美术教师的素质和教育教学质量提供有效的保障。	高	中	高	8	1.1 1.2 3.3
班级管理方法与经验	(1) 观察中学校园生活，了解中学生的心理、行为特点； (2) 学习优秀班主任和教育管理者的先进管理经验和方法。	引导学生具有积极进取的精神、饱满的工作热情、融洽的人际关系、团结协作的精神。	中	中	高	8	2.1 2.2 5.3 6.3
后反思与课程总结	(1) 小组讨论； (2) 个人反思与课程总结。	理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，学习前辈教育工作者爱岗敬业的职业精神，进行自我诊断和自我改进。	高	中	高	8	7.1 7.2 8.1 8.2

实习地点：

市区中小学校、教育机构（或校内模拟场景）

组织管理：

由指导老师负责制定具体内容与要求，强调组织纪律，落实本课程所需硬件和软件到位；

由实习队长、副队长负责师生沟通，学生考勤，协助指导老师保障课程所需硬件和软件到位；

学生分小组开展各项实践活动，听从指挥，按照要求执行各项内容与要求。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

1. 美术课堂教学

观摩中记录优秀美术教育前辈先进的教学设计思路、教学方法与手段、教学特色等，通过小组讨论集思广益，整理观点，学会独立思考、并能发表个人观点。

2. 教育方针与政策

通过收集、解读国家和地方政府及教育管理部门下发的最新教育政策及艺术教育指导意见，了解中学美术教育现状及发展趋势。

3. 班级管理

通过观摩、资料收集，学习先进的班级管理经验和方法。

5.后反思与课程总结：通过小组同学互相评课，总结经验，相互启发、借鉴，进一步丰富中学美术教学设计的经验，开拓思路，以先进的教育理念和优秀的教育经验指导自己的教育教学实践，同在学习过程中学会融入学习共同体，学会共同学习与协作，能独立思考、积极、准确地表达自己的观点。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以美术课堂教学、教育方针与政策、班级管理、课后反思与课程总结、组织纪律和学习态度等任务完成情况等进行综合评定。

1. 美术课堂教学

观摩中记录优秀美术教育前辈先进的教学设计思路、教学方法与手段、教学特色等，通过小组讨论集思广益，整理观点，学会独立思考、并能发表个人观点。（**毕业要求 2.1**）

2. 教育方针与政策

通过收集、解读国家和地方政府及教育管理部门下发的最新教育政策及艺术教育指导意见，了解中学美术教育现状及发展趋势。（**毕业要求 2.3、3.2、4.1**）

3. 班级管理

通过观摩、资料收集，学习先进的班级管理经验和方法。（**毕业要求 2.1、2.2、5.3、6.3**）

5.课后反思与课程总结：通过小组同学互相评课，总结经验，相互启发、借鉴，进一步丰富中学美术教学设计的经验，开拓思路，以先进的教育理念和优秀的教育经验指导自己的教育教学实践，同在学习过程中学会融入学习共同体，学会共同学习与协作，能独立思考、积极、准确地表达自己的观点。（**毕业要求 7.1、7.2**）

6.组织纪律和学习态度：

融入学习共同体，与小组班级同学共同学习与协作；积极参与讨论，倾听他人意见，表达自己的观点。（**毕业要求 8.1、8.2**）

七、参考教学资源

[1] 义务教育美术课程标准（2011 年版），中华人民共和国教育部制定。

[2] 普通高中美术课程标准（2020 修订版），中华人民共和国教育部制定。

- [3] 陶旭泉,尹少淳,中国美术课程改革基础理论, 西南师范大学出版社, 2021
- [4] 周春花,尹少淳,美术教育的文化转向, 2018 年.
- [5]张劲, 中学美术教学案例（设计）精选（点评版）,南京师范大学出版社,2018 年.
- [6]谢雳.中学美术教材教法（第二版）. 高等教育出版社,2017 年.
- [7] 尹少淳, 尹少淳谈美术教育,人民美术出版社,2016 年.
- [8] 尹少淳, 美术教育学新编, 高等教育出版社,2015 年.
- [9] 钱初曦 .美术教学理论与方法. 北京：高等教育出版社 2015.
- [10] 钱初熹,中学美术课程与教学, 华东师范大学出版社, 2015 年.
- [11] 马晴, 美术课教学设计经典案例研究,武汉大学出版社,2015 年.
- [12] 赵郅安,中学美术教材研究与教学设计, 陕西师范大学出版社, 2011 年.

《教育技能训练 I》教学大纲

课程名称：教育技能训练 I 课程英文名称：Education skills training I

课程编码：0601SJ006 课程类别/性质：集中实习/必修

学 分：1 周 数：1

开课单位：艺术学院适用专业：美术学

先修课程：普通话、教师口语、心理学、教育学、班级管理、现代教育技术、绘画基础、素描、雕塑基础国画基础、油画基础、版画基础、中国美术史、外国美术史、中学美术教学法、学美术课程标准解读与教材分析、教育见习等

制 定 人：吴萍

审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

《教育技能训练 I》是美术学（师范）专业一门必修课，是重要的实践教学环节。该课程以培养美术学专业学生教育教学能力为核心，对美术学专业本科学生有针对性地进行系统的教育技能训练，引导学生将美术专业知识和教育学、心理学、教学法等理论与方法指导具体的美术教学实践的能力，并使之规范化、科学化、合理化，促进学生教学能力的提升，为学生毕业后胜任美术教师工作奠定扎实的基础。

该实践环节要求学生实习完成后，系统掌握普通话和口语表达、汉字（粉笔字）的规范书写、教学案例的设计及制作、制作使用多媒体等教学技能要求；具备规范、流畅地进行中学美术课程设计与教学能力；树立从事中学美术教学的决心与信心，努力成为研究型的美术教师。

二、课程教学目标

通过该实践教学环节的学习，使学生掌握普通话和口语表达、汉字（粉笔字）的规范书写、教学案例的设计及制作使用多媒体课件等教学技能要求，培养学生具备进行中学美术课程设计、教学实践、课后反思等能力，树立从事中学美术教学的决心与信心，努力成为研究型的美术教师。在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：树立正确的教育理念和价值取向，坚定从事中学美术教学的决心与信心，努力成为研究型的美术教师。（**毕业要求 2.1**）

2. 知识和能力目标：

（1）学会规范合理地进行中学美术课程设计和课后反思（**毕业要求 4.1、4.2**）；

（2）掌握合理地运用多媒体设备进行中学美术教学（**毕业要求 7.1、8.1、8.2**）。

三、实习（课程设计）内容与基本要求

《教育技能训练 I》教学环节，时限为 1 周。实习内容包括：

1. 普通话和口语表达

练习用普通话流畅、生动地讲述一个美术故事。

2. 汉字（粉笔字）的规范书写

设计一个教学课例的板书，练习用粉笔在黑板上进行书写，用油性笔在白板上进行书写。

3. 教学案例的设计

观摩优秀美术课堂实录，借鉴优秀教学经验，选择我国现行版本美术教材（推荐人教版和湘教版）中一节美术课进行教案设计，要求教学过程完整、规范，教学策略科学、合理，教学方法多样、灵活。

4. 制作使用多媒体课件

使用 PPT 制作本人教案配套课题的课件，要求课件美观、实用。

实习教学内容及学习要求

实习内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业 要求指标 点
			理解	掌握	分析与 应用		
实习动员及实践概况介绍	(1)进行实践训练动员； (2)实践训练内容及要求介绍。	让学生在积极热情的情感体验，树立献身教育的爱心、责任心、事业心。	高	中	中	2	2.1
普通话和口语表达训练	分组进行“讲好美术故事”训练，要求用普通话流畅、生动地讲述。	通过美术故事了解人类文化的丰富性、广泛性，逐步形成热爱祖国优秀传统文化传统和尊重世界文化多样性的价值观。	中	高	高	8	2.3 3.2
汉字（粉笔字）的规范书写训练	(1)设计教学课例的板书； (2)练习用粉笔在黑板上进行书写； (3)用油性笔在白板上进行书写。	感受中国书法之美和美术形式之美，培养追求美化生活与环境的健康审美观念。	中	高	高	6	2.3 3.2
教学案例的设计及制作	选择中学某节教材的教学内容设计撰写教案，要求教学过程完整、规范，教学策略科学、合理，教学方法多样、灵活。	学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法，成为能积极创造条件引导学生健康成长、科学成才、全面发展的新时代美术教师，能够立志做学生成长的引路人。	高	高	高	8	3.3 4.1 4.2
制作使用多媒体	(1)课件制作美观、实用； (2)在微格教学中能熟练使用操作教学设备。	能够适应时代和社会需求，实践理解并体验学习共同体，培养团队协作精神，能够以开放的心态听取他人意见，进行自我学习。	高	高	高	8	4.4
后反思与课程总结	(1)小组成员互相评课； (2)个人反思与课程总结。	理解教学反思的价值，明确自己作为实践性反思者的角色定位，能够独立思考 and 判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自	高	高	高	8	7.1 7.2 8.1 8.2

		我诊断的基础上进行自我改进。					
--	--	----------------	--	--	--	--	--

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：校内

组织管理：

由指导老师负责制定具体内容与要求，强调组织纪律，落实本课程所需硬件和软件到位；

由实习队长、副队长负责师生沟通，学生考勤，协助指导老师保障课程所需硬件和软件到位；

学生分小组开展各项实践活动，听从指挥，按照要求执行各项内容 with 要求。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

1.普通话和口语表达：在巩固口语表达技能的专业训练的基础上，训练内容包括朗读、讲演、交谈、教学口语和教育口语等 5 个方面，通过“讲好美术故事”专题训练，达到口语表达技能训练的目的。

2.汉字（粉笔字）的规范书写：加强规范汉字、书写技能和书面表达这三项技能的训练是很有必要的，训练中要坚持思想教育和技能训练并举。这一阶段训练内容重点在黑板（白板）板书，即粉笔字的规范书写及教案板书写设计 2 个方面。

3.教学案例的设计及制作：选择中学某节教材的教学内容训练学生制订教学目标、分析处理教材和编写教案，并分组讨论相互交流，通过训练掌握制定教学目标、分析和处理教材、了解学生、制定教学策略、制订教学计划和编写教案的方法。

4.制作使用多媒体课件：根据教学内容和学生的特点选择、使用教学媒体，设计制作教学所需的教学软件及简易教具。学生在借鉴吸收好的课件设计，根据自己学科教学内容和学生的特点选择方案，熟悉教学媒体的种类和功能，掌握现代教学媒体的使用方法及常用软件编制的方法。

5.后反思与课程总结：通过小组同学互相评课，总结经验，相互启发、借鉴，进一步完善和提升教学案例的设计及课件制作的水平，同时学会融入学习共同体，学会共同学习与协作，积极、准确地表达自己的观点。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以普通话和口语表达、汉字（粉笔字）的规范书写、教学案例的设计及制作、制作使用多媒体、后反思与课程总结、组织纪律和学习态度等任务完成情况等进行综合评定。

1.普通话和口语表达：有较强的朗读、讲演和讲话能力，口语表达做到清晰、正确、得体，掌握教学、教育、交谈的口语特点，力求做到科学、简明、生动，具有启发性。（**毕业要求 2.3、3.2**）

2.汉字（粉笔字）的规范书写：要求达到笔画清楚，正确规范，熟练有力，匀称美观，教案板书设计科学合理。（**毕业要求 2.3、3.2**）

3.教学案例的设计及制作：能结合学科特点设计和批改学生作业，课后能评价自己和别人的教学。教学中可选择中学某节教材的教学内容训练学生制订教学目标、分析处理教材和编写教案，

并分组讨论相互交流。（毕业要求 3.3、4.1、4.2）

4.制作使用多媒体课件：能根据自己学科教学内容和学生的特点选择方案，使之更好为自己教学服务，在微格教室试教中能熟练操作各种教学设备。（毕业要求 4.4）

5.后反思与课程总结：分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进；学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习；（毕业要求 7.1、7.2）

6.组织纪律和学习态度：融入学习共同体，与小组班级同学共同学习与协作；能独立思考，积极参与讨论，倾听他人的意见，表达自己的观点。（毕业要求 8.1、8.2）

七、参考教学资源

- [1] 义务教育美术课程标准（2011 年版）,中华人民共和国教育部制定.
- [2] 普通高中美术课程标准（2020 修订版）,中华人民共和国教育部制定.
- [3] 陶旭泉,尹少淳,中国美术课程改革基础理论, 西南师范大学出版社, 2021
- [4] 周春花,尹少淳,美术教育的文化转向, 2018 年.
- [5]张劲, 中学美术教学案例（设计）精选（点评版）,南京师范大学出版社,2018 年.
- [6]谢雳.中学美术教材教法（第二版）. 高等教育出版社,2017 年.
- [7] 尹少淳, 尹少淳谈美术教育,人民美术出版社,2016 年.
- [8] 尹少淳, 美术教育学新编, 高等教育出版社,2015 年.
- [9] 钱初熹 .美术教学理论与方法. 北京：高等教育出版社 2015.
- [10] 钱初熹,中学美术课程与教学, 华东师范大学出版社, 2015 年.
- [11] 马晴, 美术课教学设计经典案例研究,武汉大学出版社,2015 年.
- [12] 赵郇安,中学美术教材研究与教学设计, 陕西师范大学出版社, 2011 年.

《教育技能竞赛》教学大纲

课程名称：教育技能竞赛

课程英文名称：Educational Technique

课程编码：0601SJ033

课程类别/性质：集中实习/必修

学 分：1 分

周 数：4 周

开课单位：艺术学院

适用专业：美术学

先修课程：教育学、心理学、中学美术教学法、教育见习等

制 定 人：吴萍

审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

教育技能竞赛是在完成《教育学》、《心理学》及《中学美术教学法》、《教育见习》等基础课之后进行的综合教学实践。

此次比赛既是一次由教师全程指导的基于中学美术教学理论基础的实践教学，又是对学生理论基础的掌握情况和实际教学能力的一次考查，从而发现问题，并有针对性地解决问题。

二、课程教学目标

1. 价值目标：培养学生精益求精，认真严谨的工作态度；独立思考、虚心好学的良好工作作风；树立高尚的职业理想以及对基础美术教育事业的热爱。（毕业要求 2.1、2.2）

2. 知识和能力目标：掌握教师的语言及书写规范，具备教案的编写及课件制作能力，熟练掌握说课和各个教学基本环节的技术要领。（毕业要求 4.1、4.2、4.4）

三、实践内容与基本要求

本课程为校内实践教学环节，时限为 4 周，主要内容包括：

1. 教师集中讲授竞赛活动安排及比赛规则；
2. 学生全体参与，开始备课，并提交教案。
3. 教师根据教案的编写情况，选出参加初赛的同学。
4. 初赛：将学生分为三组进行说课与讲课活动，分别由三位导师指导，开展初赛选拔。
5. 从初赛选出 6 位优秀选手，进入决赛，最终评出一、二、三等奖。
6. 撰写实践活动总结。

实践教学内容及学习要求

实习内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
比赛动员及要求介绍	(1) 进行比赛动员 (2) 比赛要求及规则介绍 (3) 指导教师介绍	强调实践内容的积极性、健康性	高	中	低	1 天	1.1

比赛内容安排	(1)全体学生进行备课,并上交教案 (2)根据教案编写情况选出初赛选手 (3)将初赛学生分为三组进行说课与讲课活动,选出6名决赛选手 (4)展开最终的决赛,评选出一、二、三等奖	选择体现社会主义核心价值观的课题	高	高	高	5天	1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.4 8.2
撰写实践活动总结	按要求撰写总结,不少于1000字		高	高	高	1天	7.2

四、实践地点及组织管理

实践地点:校内集中进行。

组织管理:

3. 系部成立实践课程管理工作领导小组,全面负责本专业实践工作的动员、组织、安排、管理等工作。

2. 以班级为单位,任命各班班长为实践小组组长;

3. 由各班班主任和班长协助指导教师进行日常管理。

五、实践方式及教学方法

教育技能竞赛为实践性教学,学生在教师的指导下,完成备课和试讲的工作,需接受教师的日常管理。教师的教学以探索法和讨论法为主。

教学方式:采用线上与线下相结合的教学模式。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准,全面考查学生成绩,考核以竞赛的成绩为主,结合日常表现、组织纪律、学习态度、任务完成情况等进行综合评定。

13. 日常表现:无迟到早退等不良考勤,能认真完成教师布置的各项任务。(10分)(**毕业要求 3.1、3.2**)

14. 竞赛成绩:教案书写规范,PPT制作精良,教学结构和知识结构安排合理,教学用语和板书规范,教学方法得当等。(70分)(**毕业要求 2.1、2.2、3.1、4.1、4.2、4.4、8**)

15. 实习总结:内容丰富详实,能够对自己4周的教学实践进行全面总结,并对自己的教学进行深刻的反思。(20分)(**毕业要求 7.2**)

七、参考教学资源

[1] 义务教育美术课程标准(2011年版),中华人民共和国教育部制定.

[2] 普通高中美术课程标准(2020修订版),中华人民共和国教育部制定.

[3] 陶旭泉,尹少淳,中国美术课程改革基础理论,西南师范大学出版社,2021

[4] 周春花,尹少淳,美术教育的文化转向,2018年.

- [5] 张劲, 中学美术教学案例(设计)精选(点评版), 南京师范大学出版社, 2018 年.
- [6] 谢雳. 中学美术教材教法(第二版). 高等教育出版社, 2017 年.
- [7] 尹少淳, 尹少淳谈美术教育, 人民美术出版社, 2016 年.
- [8] 尹少淳, 美术教育学新编, 高等教育出版社, 2015 年.
- [9] 钱初曦 . 美术教学理论与方法. 北京: 高等教育出版社 2015.
- [10] 钱初熹, 中学美术课程与教学, 华东师范大学出版社, 2015 年.
- [11] 马晴, 美术课教学设计经典案例研究, 武汉大学出版社, 2015 年.
- [12] 赵郅安, 中学美术教材研究与教学设计, 陕西师范大学出版社, 2011 年.

网上资源:

爱课程 APP, 中学美术教学设计, 华东师范大学.

《教育技能训练Ⅱ》教学大纲

课程名称：教育技能训练Ⅱ

课程英文名称：Education skills trainingⅡ

课程编码：0601SJ007

课程类别/性质：集中实习/必修

学 分：2

周 数：2

开课单位：艺术学院

适用专业：美术学

先修课程：普通话、教师口语、心理学、教育学、班级管理、现代教育技术、绘画基础、素描、雕塑基础国画基础、油画基础、版画基础、中国美术史、外国美术史、中学美术教学法、学美术课程标准解读与教材分析、教育见习、教育技能训练Ⅰ等

制 定 人：吴萍

审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

《教育技能训练Ⅱ》是美术学（师范）专业一门必修课，是重要的实践教学环节。该课程培养美术学专业学生教育教学能力为核心，在前期课程的基础上，系统地进行美术教育教学技能训练，引导学生将美术专业知识和教育学、心理学、教学法等理论活学活用地在具体教学中加以应用，提高美术教学质量，丰富美术活动，进一步促进学生美术教育和教学能力的提升，为学生毕业后胜任美术教师工作奠定扎实的基础。

该实践环节要求学生实习完成后，进一步提升和完善教案设计与撰写、中学美术课堂教学、学校课外美术活动策划等教育教学技能，具备独立设计和实施美术课堂教学和课外美术活动的策划与组织能力；树立从事中学美术教学的决心与信心，努力成为研究型的美术教师。

二、课程教学目标

通过该实践教学环节的学习，使学生进一步提升和完善教案设计与撰写、中学美术课堂教学、学校课外美术活动策划等教育教学技能与要求，培养学生具备进行中学美术课程教学设计与教学、课外活动策划与组织能力，树立从事中学美术教学的决心与信心，努力成为研究型的美术教师。在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：树立正确的教育理念和价值取向，坚定从事中学美术教学的决心与信心，努力成为研究型的美术教师。（**毕业要求 2.1**）

2. 知识和能力目标：

（1）学会熟练灵活地进行中学美术课堂教学设计和课后反思（**毕业要求 4.1、4.2**）；

（2）掌握学校课外美术活动的策划与组织方法（**毕业要求 7.1、8.1、8.2**）。

三、实习（课程设计）内容与基本要求

《教育技能训练Ⅱ》教学环节，时限为2周。实习内容包括：

1. 教案设计与撰写

要求在研读最新版中学美术课标的基础上，运用同课异构的思路，选择一节中学美术课题进

行教学设计，并按规范格式撰写教案。

2. 模拟教学展示

要求运用丰富的教学用具、教学方式与方法，直观生动地进行一次模拟教学展示（15 分钟/人）。

3. 学校课外美术活动策划

要求策划一次（项）主题鲜明、流程清晰，具有可实施性的中学课外美术活动，并规范撰写策划书。

4. 学校课外美术活动组织

要求运用 PPT 汇报活动策划与组织安排，同学讨论、评价。

实习教学内容及学习要求

实习内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业 要求指标 点
			理解	掌握	分析与 应用		
实习动员及 实践概况介绍	(1) 进行实践训练动员； (2) 实践训练内容及要求介绍。	让学生在积极热情的情感体验，树立 并坚定献身教育的爱心、责任心、事业 心。	高	中	低	2	2.1
分析和处理 教材	(1) 分组学习、讨论、分析美 术教材，解读最新版的美术 课程标准和国家最新艺术教 育文件精神； (2) 总结、归纳小组学习成 果，制作 PPT 在班级汇报。	能够以开放的心态了解和把握国外中 等教育改革发展趋势和美术学科前沿 动态，实践理解并体验学习共同体，培 养团队协作精神，能够以开放的心态听 取他人意见，进行自我学习。	高	中	高	16	1.1 1.2
制定教学计 划和编写教 案	(1) 每人完成一个中学美术 教学课题的教案设计； (2) 小组讨论、互评，推选优 秀代表准备 PPT 在班级汇报、 交流设计思路与特色。	学习并借鉴国外美术学科教育的新理 念、新知识、新技术和新方法，实践理 解并体验学习共同体，培养团队协作精 神，能够以开放的心态听取他人意见， 进行自我学习。	高	高	高	16	3.3 4.1 4.2
美术作业的 设计与评价	(1) 每人制定 2 种美术作业的 设计与评价方式； (2) 小组讨论、互评，推选优 秀代表准备 PPT 在班级汇报、 交流设计思路与特色。	具有“全程育人”和“全方位育人”的 意识和能力。	中	中	高	16	4.3
学校课外美 术活动策划	(1) 每人制定 1 项学校课外美 术活动策划； (2) 小组讨论、互评，推选优 秀代表准备 PPT 在班级汇报、 交流设计思路与特色。	在中学校园文化背景下开展主题育德 和社团育人的内涵与策略，积极组织开 展丰富多彩的课外活动、主题教育活动 和各种社团活动，初步具备对中学生进 行多途径教育和全方位引导的能力。	高	高	高	16	5.1 6.2 6.3
后反思与	在听取小组同学意见和观摩	理解教学反思的价值，明确自己作为实	高	中	高	8	7.1

课程总结	优秀代表汇报的基础上，进行个人反思与课程总结。	践性反思者的角色定位，能够独立思考和判断，从学生的美术学习、美术课程、美术教学和评价等不同角度，分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进。					7.2 8.1 8.2
------	-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：校内

组织管理：

由指导老师负责制定具体内容与要求，强调组织纪律，落实本课程所需硬件和软件到位；

由实习队长、副队长负责师生沟通，学生考勤，协助指导老师保障课程所需硬件和软件到位；

学生分小组开展各项实践活动，听从指挥，按照要求执行各项内容与要求。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

1.分析和处理教材

选择一种全国通行的、有一定影响的中学美术教材版本，结合最新版的美术课程标准和国家最新艺术教育文件精神进行分析、讨论，总结其特色与优势。

2.制定教学计划和编写教案

选择中学某节教材的教学内容设计撰写教案，要求对教学过程中相互联系的各个部分的安排做出整体计划，围绕教学目标组织处理教材，制定教学策略，灵活使用多种教学方法与手段。

3.美术作业的设计与评价

通过资料收集、小组讨论，在集思广益的基础上独立思考，根据不同的美术课题设计作业的内容，并制定科学合理的评价依据和标准。

4.学校课外美术活动策划

通过合理设计育人目标、主题和内容，制定学校美术课外活动发挥美育的教育功能，并能规范撰写活动策划，达到教书与育人的统一。

5.后反思与课程总结

通过小组同学互相评课，总结经验，相互启发、借鉴，进一步提升教学实践能力和进行美术教学研究能力，拓展美术学的育人的思路，学会融入学习共同体，能独立思考，积极参与讨论，倾听他人的意见，表达自己的观点。。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以分析和处理教材、制定教学计划和编写教案、美术作业的设计与评价、课后反思与课程总结、组织纪律、学习态度等任务完成情况等进行综合评定。

1.分析和处理教材：能根据美术课程性质、目标、内容和学生实际等因素，系统地将各种教学资源有机地组织起来。（毕业要求 1.1、1.2）

2.制定教学计划和编写教案：能结合学科特点设计教学过程，利用灵活多样的教学方法制定

教学策略。(毕业要求 3.3、4.1、4.2)

3.美术作业的设计与评价：客观、公正、科学地进行学生评价。(毕业要求 4.3)

4.学校课外美术活动策划：做到目标明确、主题鲜明、评价机制合理。(毕业要求 5.1、6.2、6.3)

5.课后反思与课程总结：分析自身的美术教学实践活动，在自我诊断的基础上进行自我改进；学习并借鉴国外美术学科教育的新理念、新知识、新技术和新方法；能够适应时代和社会发展需求，进行自我学习。(毕业要求 7.1、7.2)

6.组织纪律和学习态度：融入学习共同体，与小组班级同学共同学习与协作；积极参与讨论，倾听他人意见，表达自己的观点。(毕业要求 8.1、8.2)

七、参考教学资源

- [1] 义务教育美术课程标准（2011 年版）,中华人民共和国教育部制定.
- [2] 普通高中美术课程标准（2020 修订版）,中华人民共和国教育部制定.
- [3] 陶旭泉,尹少淳,中国美术课程改革基础理论, 西南师范大学出版社, 2021
- [4] 周春花,尹少淳,美术教育的文化转向, 2018 年.
- [5]张劲, 中学美术教学案例（设计）精选（点评版）,南京师范大学出版社,2018 年.
- [6]谢雳.中学美术教材教法（第二版）. 高等教育出版社,2017 年.
- [7] 尹少淳, 尹少淳谈美术教育,人民美术出版社,2016 年.
- [8] 尹少淳, 美术教育学新编, 高等教育出版社,2015 年.
- [9] 钱初曦 .美术教学理论与方法. 北京：高等教育出版社 2015.
- [10] 钱初熹,中学美术课程与教学, 华东师范大学出版社, 2015 年.
- [11] 马晴, 美术课教学设计经典案例研究,武汉大学出版社,2015 年.
- [12] 赵郇安,中学美术教材研究与教学设计, 陕西师范大学出版社, 2011 年.

《教育实习》教学大纲

课程名称：教育实习

课程英文名称：The education internship

课程编码：0601SJ008

课程类别/性质：集中实习

学 分： 5

周 数：8W

开课单位：艺术学院

适用专业：美术学

先修课程：教育学、心理学、中学美术教学法、教育见习、教育技能训练 I、教育技能竞赛、教育技能训练 II 等

制 定 人：吴萍

审 核 人：艺术学院教学委员会

一、课程简介

《教育实习》是美术学专业一门实践必修课程，使学生了解基础教育阶段学校教育教学工作的特点，巩固和加深所学的教育理论知识，培养学生对中小学生学习教育、教学工作的初步能力，使学生能够科学地制定美术教与教学活动，并合理组织实施，正确指导基础教育阶段美术教育活动，加深学生对专业的理解和热爱。通过实习，使学生掌握从事美术教育工作所必需的基础知识和相应的专业技能；培养学生科学的美术教育思想和理念；增强学生实践动手的操作能力；并能正确评价美术教育活动。

通过教育实习，使学生具备将专业知识和基本技巧综合地适用于基础教育阶段美术教育实践活动，通过对学生进行集中实习，从而培养学生从事基础教育阶段美术工作的基本素质和基本技能。

二、课程教学目标

通过教育实习环节的学习，使学生领会党和国家的教育方针政策，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教的意识和热情的教育情怀；强化掌握课堂教学实践知识，灵活运用各种教育手段及教育技能开展教育教学工作；熟练掌握中等学校教学过程和方法，培养学生具有较高的文化素养、较强的艺术创新能力、综合实践能力及教学创新能力。具有教书育人的意识，能够利用美术学的育人价值及其独特的育人途径和方法，进行育人活动；能够在不断实践的过程及时总结得失，不断改进，提升学科素养和教育教学效果；具有良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。

1. 价值目标：理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教的意识和热情的教育情怀。（**毕业要求 1.2**）

2. 知识和能力目标：（1）树立积极正确的从教意识、人文底蕴和科学精神，尊重信任学生、平等公正对待学生，积极创造条件引导学生健康成长、科学成才、全面发展，成为祖国的栋梁之才。（**毕业要求 2.1、2.2、2.3**）

（2）树立正确的艺术教育观念，运用先进的教育理念解决教学问题，拓宽教学思路，创新教学手段。（**毕业要求 3.3**）

- (3) 学会美术教学实践的知识，能够将美术与其他基础学科领域知识相结合，分析教材，并用多样化的手段实施美术课堂。具备整合教学资源的能力、美术教育教学研究能力，能开展基于实践美术教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。（(毕业要求 4.1、4.2、4.3、4.4)）；
- (4) 具有教书育人的意识，能够利用美术学的育人价值及其独特的育人途经和方法，进行育人活动。（毕业要求 6.1、6.2、6.3）
- (5) 学会分析和解决基础教育阶段美术教学问题，能在教学实践中不断进行信息收集、自我诊断、自我改进和自我完善，提升学科素养和教育教学效果。（毕业要求 7.2）
- (6) 具备良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。（毕业要求 8.2）

三、实习（课程设计）内容与基本要求

教育实习的组织领导工作，成立学校、学院及实习学校三级实习领导小组。实行“托管制”与分片区选派指导教师及学校巡视检查相结合的办法进行管理。实习期间，学校委托实习学校全权对实习生进行管理，包括工作安排、常规管理、实习成绩的考核等。学校分片区选派指导教师，配合实习学校进行管理。学校在各实习小组中选派一名学生担任实习小组长，协助学校及实习学校的工作。学校教育实习领导小组组织巡视检查团，在实习期间，对学生的实习情况进行巡视检查。

实践教学内容及学习要求

实践内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
教育实习目的及意义	(1) 进行实习动员 (2) 实习要求及分配工作	师德规范	高	中	低	0.5 天	1.2
实习过程	教学见习期	师德规范	高	中	中	约 1 周	2.1 2.2 2.3
	教育教学实习期	教育情怀	高	中	中	3 天	3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 6.1 6.2 6.3 7.2 8.2

	实习总结期	师德规范	高	中	中	5 天	7.2 8.2
实习报告编写	根据报告编写要求，完成实习报告	师德规范	高	中	中	0.5 天	1.2 2.1 7.2

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：各中小学实习点

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

教育实习全过程首先由指导老师进行实习目的及意义的宣讲，并提出实习要求，采取分散实习的形式，以小组为单位进行包括备课、编写教案、预讲、上课、指导实验、课后辅导、作业批改与讲评、考试与成绩评定、组织课外学习等活动等，并在活动结束后集体交流、评教。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以教育实习态度与纪律、教学实习成绩和班主任工作实习成绩和教育调查成绩。

实习态度与纪律（占 10%）（毕业要求 1.2、2.1、2.2、2.3）。

教学能力（占 50%）：学生教学过程中组织的合理性、创新性，语言表达能力、课堂应变能力等。（毕业要求 3.3、4.1、4.2、4.3、4.4）

班主任工作（占 20%）（毕业要求 6.1、6.2、6.3、7.2、8.2）

实习报告（占 10%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 1.2、2.1、7.2）

教育调查（占 10%）（毕业要求 1.2、4.1、4.2、4.3、4.4、7.2）

七、参考教学资源

- [1] 义务教育美术课程标准（2011 年版），中华人民共和国教育部制定.
- [2] 普通高中美术课程标准（2020 修订版），中华人民共和国教育部制定.
- [3] 陶旭泉,尹少淳,中国美术课程改革基础理论,西南师范大学出版社,2021
- [4] 周春花,尹少淳,美术教育的文化转向,2018 年.
- [5] 张劲,中学美术教学案例（设计）精选（点评版），南京师范大学出版社,2018 年.
- [6] 尹少淳,尹少淳谈美术教育,人民美术出版社,2016 年.
- [7] 钱初熹.美术教学理论与方法.北京：高等教育出版社 2015.
- [8] 钱初熹,中学美术课程与教学,华东师范大学出版社,2015 年.
- [9] 马晴,美术课教学设计经典案例研究,武汉大学出版社,2015 年.
- [10] 赵郅安,中学美术教材研究与教学设计,陕西师范大学出版社,2011 年.

网上资源：

爱课程 APP，中学美术教学设计,华东师范大学.

《毕业论文（设计）》教学大纲

课程名称：毕业论文（设计）	课程英文名称：Graduation Creation（The Pape）
课程编码：0601SJ036	课程类别/性质：课程设计（必修）
学 分：8	周 数：14 周
开课单位：艺术学院	适用专业：美术学
先修课程：美术系列创作课程、美术教育研究方法与论文写作	
制 定 人：彭琛 陈晨	审 核 人：陈锬

一、课程简介

《毕业论文（设计）》是美术学（师范）专业本科教学计划中的重要的实践教学环节，是培养学生专业素养、科研能力和学术规范的重要环节，是落实美术教育培养目标的重要组成部分。该实践环节要求在学生教学实习完成后，已系统地掌握美术专业技能、美术教学和教育研究知识，并能综合运用所学知识和技能、理论联系实际后开展。

美术学（师范）专业毕业课题分如下三种类型：

1. 美术学研究类：与美术教育或美术史论、技法理论相关的研究论文，字数不少于 6000 字。
2. 教学设计展示类：提供 1 课时具有探索研究意义的美术课堂教学文本、视频，并附完整的教案，教学设计说明不少于 3000 字。
3. 专业技能展示类：以国画、油画、版画、雕塑专业创作画展毕业生，需提供毕业创作 3 幅，精选习作 15 幅和字数不少于 3000 字艺术创作说明。（毕业创作最低尺幅 100x100cm，精选习作最低尺幅 45x45cm。）

毕业论文（设计）说明格式与要求按《长江大学毕业论文（设计）规范化要求》有关规定执行。

二、课程教学目标

通过毕业论文（设计）实践环节的学习，使学生掌握从事本专业或相近专业科研、应用工作的基本训练；培养学生能够运用相关的研究方法去解决一些美术创作、教学问题；通过实践与应用各类研究方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；树立学生精益求精、勇于创新的精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：培养学生的创新意识和严谨细致的工作作风，形成良好的工作习惯；掌握美术教师的职业道德和责任；毕业论文（设计）过程中自觉遵守职业道德和规范。（支撑毕业要求 2.3、）

2. 知识和能力目标：

（1）利用所学的专业理论知识，运用计算机和互联网等现代信息技术工具获取信息，结合本专业领域国际前沿、国内外发展动态和行业需求，就美术教育专业的当前相关热点问题发表自己的见解，具有描述和提炼美术教育相关问题的能力。（支撑毕业要求 3.1、3.2、3.3、7.2）

(2) 运用所学的专业知识，并能正确采集、处理实验数据，对实验结果进行分析和解释，提出多种解决方案，具有独立分析和解决问题的能力 and 创新意识。(支撑毕业要求 4.4、7.1)

(3) 具有独立从事科研工作的能力，能与其它学科成员有效沟通；具有撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令的能力。(支撑毕业要求 8.1、8.2)

三、毕业论文（设计）教学内容与基本要求

毕业论文（设计）为校内实践教学环节，时限为 14 周。毕业论文（设计）课题分为“研究论文”型和“毕业设计”型两类。凡题目类型为“毕业设计”的，按要求撰写开题报告；题目类型为“研究论文”的，按要求撰写文献综述。

三种类型的教学内容及学习内容安排如下：

3.1 美术学研究类——教学内容及学习要求

工作量要求		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
选题	1. 选题应符合本专业的培养目标，达到毕业论文（设计）教学大纲的基本要求。 2. 选题应特别注意有利于学生综合应用所学知识，注重学生能力的培养，确保学生得到专业基本技能的训练。 3. 选题应与社会、生产、科研、教学、实验室建设等实际任务相结合。选题需注重分析解决当前经济改革和社会现实生活中的热点、难点、焦点问题，其中结合实际题目所占比例不低于 70%。 4. 选题中鼓励不同学科（专业）相互交叉、相互渗透，鼓励与中小学、校外美术机构合作提出课题。 5. 选题难度和份量要适当，保证学生在规定的时间内工作量饱满，经努力能完成任务。 6. 一生一题，若一个课题需要几个学生共同完成时，每个学生要有独立的子课题。 7. 因材施教，鼓励学生结合自身的特长和兴趣爱好自选课题，也可结合就业需要到现场或用人单位进行毕业论文（设计）。 8. 每届毕业论文（设计）的选题应更新 80% 以上。		高	中	低	20 学时	2.3

文献综述撰写	1. 文献检索: 查阅与课题有关的近 3~5 年文献资料, 其中含使用计算机检索。 2. 文献综述: 认真阅读指导教师指定的和自选的与研究课题有关的有代表性的参考文献资料 20 种以上, 写出 3 千字以上的文献综述。 3. 提出论点, 制定撰写毕业论文工作计划。	探索和发展中国特色社会主义审美精神世界	高	高	高	40 学时	2.3 3.1 3.2 3.3 4.3 4.4 7.2
论文初稿	1. 编写论文提纲。 2. 起草论文, 字数不少于 6000 字。	紧扣我国社会主义核心价值观	中	高	高	20 学时	3.1 3.2 3.3 4.3 4.4 7.1
中期检查	了解论文研究、写作等进展情况, 及时协调、处理毕业论文写作过程中有关问题。		高	高	高	20 学时	8.2
论文修改	1. 修改论文。 2. 规范论文格式。 3. 论文查重。	严肃认真的研究态度。	高	高	高	152 学时	7.1 7.2
评阅	1. 指导教师审查。答辩前 1 周, 学生将毕业论文(设计)报告按规定整理装订成册交指导教师审查。指导教师须认真、细致、全面检查学生完成任务的情况, 验收学生完成的毕业论文(设计)及全部文档资料, 并综合学生的学习态度、专业技术能力和论文(设计)的质量与水平, 写出评审意见、评分后交学院毕业论文(设计)工作领导小组。如指导教师未写出或未认真写出评语, 学生毕业论文(设计)报告不能进行形式审查。 2. 形式审查。由各学院毕业论文(设计)工作领导小组根据本科毕业论文(设计)规范化要求, 组织进行各专业毕业论文(设计)报告的形式审查; 在校外进行毕业论文(设计)的学生, 其毕业论文(设计)报告的形式审查一律回校进行。 3. 评阅教师评阅。毕业论文(设计)报告形式审查通过后, 由学院毕业论文(设计)工作领导小组送交评阅教师评阅, 评阅教师须根据学生是否完成规定任务、工作量大小、成果质量、水平和应用价值等, 客观公正地给出评语和成绩, 并向答辩委员会提出是否同意其进行答辩的建议。		低	低	低	20 学时	8.2
答辩	答辩小组对学生毕业论文考核。		高	高	高	8 学时	8.2

3.2 教学设计展示类——教学内容及学习要求

工作量要求		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
选题	1. 选题应符合本专业的培养目标，达到毕业论文（设计）教学大纲的基本要求。 2. 选题应特别注意有利于学生综合应用所学知识，注重学生能力的培养，确保学生得到专业基本技能的训练。 3. 选题应与社会、生产、科研、教学、实验室建设等实际任务相结合。选题需注重分析解决当前经济改革和社会现实生活中的热点、难点、焦点问题，其中结合实际题目所占比例不低于70%。 4. 选题中鼓励不同学科（专业）相互交叉、相互渗透，鼓励与中小学、校外美术机构合作提出课题。 5. 选题难度和份量要适当，保证学生在规定的时间内工作量饱满，经努力能完成任务。 6. 一生一题，若一个课题需要几个学生共同完成时，每个学生要有独立的子课题。 7. 因材施教，鼓励学生结合自身的特长和兴趣爱好自选课题，也可结合就业需要到现场或用人单位进行毕业论文（设计）。 8. 每届毕业论文（设计）的选题应更新80%以上。	理论和实践相结合	高	中	低	20	2.1
开题报告	1. 文献检索：查阅与课题有关的近3~5年文献资料，其中含使用计算机检索。 2. 撰写开题报告：认真阅读指导教师指定的和自选的与研究课题有关的有代表性的参考文献资料20种以上，写出3千字以上的开题报告。 3. 制定毕业设计工作计划；讨论与制定课题采用的方法和步骤；掌握数据的采集和分析方法。	发掘优秀传统文化在当下的价值。	高	高	高	40	2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 7.2
教学设计	1. 设计1课时具有探索研究意义的美术课堂教学文本。	培育师德情怀与弘	高	高	高	132	3.3 4.1

	2. 录制 1 课时具有探索研究意义的美术课堂教学视频。 3. 提供完整的 1 课时教案。	扬社会主义价值观。					4. 2 4. 3 4. 4 6. 3 7. 2
中期检查	了解教学设计进展情况, 及时协调、处理教学设计过程中有关问题。		高	高	高	20	8. 2
撰写教学设计说明	1. 根据个人教学设计撰写设计说明, 字数不少于 3000 字。 2. 按《长江大学毕业论文(设计)规范化要求》, 规范好格式。	提倡引用代表我国社会主义人文精神的人物和示例	高	高	高	20	3. 2 3. 3 4. 2 4. 4 7. 1 7. 2
教学设计展示	1. 展板展示学生的教学设计说明、课堂教学示范图、课堂学生完成的作业。 2. 实物展示课程教案、教具。 3. 多媒体展示学生的执教录像、教学课件等内容。	图例中提倡融入爱国主义素材	中	高	高	20	4. 2 6. 2 6. 3 8. 2
评阅	1. 指导教师审查。答辩前 1 周, 学生将毕业论文(设计)报告按规定整理装订成册交指导教师审查。指导教师须认真、细致、全面检查学生完成任务的情况, 验收学生完成的毕业论文(设计)及全部文档资料, 并综合学生的学习态度、专业技术能力和论文(设计)的质量与水平, 写出评审意见、评分后交学院毕业论文(设计)工作领导小组。如指导教师未写出或未认真写出评语, 学生毕业论文(设计)报告不能进行形式审查。 2. 形式审查。由各学院毕业论文(设计)工作领导小组根据本科毕业论文(设计)规范化要求, 组织进行各专业毕业论文(设计)报告的形式审查; 在校外进行毕业论文(设计)的学生, 其毕业论文(设计)报告的形式审查一律回校进行。 3. 评阅教师评阅。毕业论文(设计)报告形式审查通过后, 由学院毕业论文(设计)工作领导小组送交评阅教师评		低	低	低	20	8. 2

	阅,评阅教师须根据学生是否完成规定任务、工作量大小、成果质量、水平和应用价值等,客观公正地给出评语和成绩,并向答辩委员会提出是否同意其进行答辩的建议。						
答辩	答辩小组对学生毕业设计考核。		高	高	高	8	8.2

3.3 专业技能展示类——教学内容及学习要求

工作量要求		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
选题	1. 选题应符合本专业的培养目标,达到毕业论文(设计)教学大纲的基本要求。 2. 选题应特别注意有利于学生综合应用所学知识,注重学生能力的培养,确保学生得到专业基本技能的训练。 3. 选题应与社会、生产、科研、教学、实验室建设等实际任务相结合。选题需注重分析解决当前经济改革和社会现实生活中的热点、难点、焦点问题,其中结合实际题目所占比例不低于70%。 4. 选题中鼓励不同学科(专业)相互交叉、相互渗透,鼓励与中小学、校外美术机构合作提出课题。 5. 选题难度和份量要适当,保证学生在规定的时间内工作量饱满,经努力能完成任务。 6. 一生一题,若一个课题需要几个学生共同完成时,每个学生要有独立的子课题。 7. 因材施教,鼓励学生结合自身的特长和兴趣爱好自选课题,也可结合就业需要到现场或用人单位进行毕业论文(设计)。 8. 每届毕业论文(设计)的选题应更新80%以上。		高	中	低	20	2.1
开题报告	1. 文献检索:查阅与课题有关的近3~5年文献资料,其中含使用计算机检索; 2. 文献综述或开题报告:认真阅读指导教师指定的和自选的与研究课题有关的	探索和发展中国特色社会主义审美精	高	高	高	40	2.3 3.1 3.2 4.2

	有代表性的参考文献资料 20 种以上，写出 3 千字以上的开题报告。 3. 讨论与制定毕业设计工作计划；讨论与制定课题采用的方法和步骤；掌握实验（设计）方法。	神世界					4. 4 5. 1 7. 2
毕业创作	1. 毕业创作 3 幅，最低尺幅 100x100cm。 2. 精选习作 15 幅，最低尺幅 45x45cm。	发掘优秀传统文化在当下的价值	高	高	高	132	1. 1 3. 1 3. 2
中期检查	了解创作进展情况，及时协调、处理毕业创作过程中有关问题。		高	高	高	20	2. 2 2. 3 2. 5
毕业创作展示	作品完成后，装裱好入展厅展示。		中	高	高	20	6. 2 6. 3 8. 2
编写创作说明	1. 根据个人毕业创作起草创作说明，字数不少于 3000 字。 2. 按《长江大学毕业论文(设计)规范化要求》，规范好格式。	正确的理论联系实际的工作作风	高	高	高	20	3. 1 3. 2 4. 4 7. 1 7. 2
评阅	1. 指导教师审查。答辩前 1 周，学生将毕业论文（设计）报告按规定整理装订成册交指导教师审查。指导教师须认真、细致、全面检查学生完成任务的情况，验收学生完成的毕业论文（设计）及全部文档资料，并综合学生的学习态度、专业技术能力和论文（设计）的质量与水平，写出评审意见、评分后交学院毕业论文（设计）工作领导小组。如指导教师未写出或未认真写出评语，学生毕业论文（设计）报告不能进行形式审查。 2. 形式审查。由各学院毕业论文（设计）工作领导小组根据本科毕业论文（设计）规范化要求，组织进行各专业毕业论文（设计）报告的形式审查；在校外进行毕业论文（设计）的学生，其毕业论文（设计）报告的形式审查一律回校进行。 3. 评阅教师评阅。毕业论文（设计）报告形式审查通过后，由学院毕业论文（设计）工作领导小组送交评阅教师评阅，评阅教师须根据学生是否完成规定任		低	低	低	20	8. 2

	务、工作量大小、成果质量、水平和应用价值等，客观公正地给出评语和成绩，并向答辩委员会提出是否同意其进行答辩的建议。						
答辩	答辩小组对学生毕业创作考核。		高	高	高	8	8.2

四、毕业论文（设计）地点及组织管理

1. 学生应重视毕业论文(设计)环节，明确其目的、意义和要求，严格按照学校毕业论文(设计)的有关规定和要求，保质保量地完成毕业论文(设计)任务。

2. 努力学习，刻苦钻研，虚心接受指导教师的指导。勤于钻研和实践，敢于创新，努力提高自身的各种能力和综合素质。

3. 在指导教师的指导下，按毕业论文(设计)任务书的要求，独立按时完成毕业论文(设计)的各项任务，按照“本科毕业论文(设计)规范化要求”，认真撰写毕业论文(设计)报告，不得弄虚作假，不准抄袭他人内容，否则毕业设计成绩以不及格处理。

4. 严格遵守学习纪律。毕业设计期间，无故离开学校（或毕业设计地点），按旷课处理，因故离校，需经指导教师同意，并严格履行请假手续。旷课累计一周或请假累计达四周者，取消毕业论文(设计)答辩资格，成绩按不及格处理。

五、毕业论文（设计）的教学方法

1. 讲授法。指导教师讲解文献检索的方法、步骤及检索工具的使用，论文选题的注意事项，学术规范与学术道德

2. 研讨法。指导教师从课题选题、筛选文献或创作素材、文献综述/开题报告、论文撰写、审核等环节上，与学生进行研讨。

3. 指导法。教师指导学生通过阅读教科书或参考书，以获得知识、巩固知识，培养学生养成良好的自学能力。

4. 展示法。用于开题答辩、中期检查、毕业答辩环节，培养学生能准确表达自己的观点，以及良好的心理承受能力、交流沟通能力和协作解决问题的能力。

六、考核及成绩评定方式

1. 考核方式

本课程考核方式为评阅和答辩的形式进行，考核成绩采用百分制记分。

2. 考核内容

（1）毕业论文（设计）的成绩评定，应以学生的学风、创作设计（论文）质量和答辩水平为依据，既看学生基本理论、基本技能掌握的程度，又要看学生的提出问题、分析问题和解决问题的能力，并重视学生答辩时的表达能力和其它有关情况。

一级指标		权重	评价要素	评判分数参考
1	选题	10%	选题有重要的理论意义和现实意义，富有创新性。	10 分

			选题有一定的理论意义和现实意义，有新意。	6—9 分
			选题缺乏新意，价值不大。	5 分以下
2	文献综述	10%	有比较完善的文献综述，能全面地反映该学科及相关领域的发展状况，归纳总结正确。	8—10 分
			有文献综述，基本能反映该学科发展的状况。	5—7 分
			缺少文献综述。	4 分以下
	开题报告	10%	有比较完善的开题报告，能全面地反映该学科及相关领域的发展状况，归纳总结正确。	8—10 分
			有开题报告，基本能反映该学科发展的状况。	5—7 分
			缺少开题报告。	4 分以下
3	学术水平	30%	论文（设计）有独到见解，对某些问题有较深刻的分析，有较高的学术水平或实用价值。	27—30 分
			论文（设计）有一定的见解，或对某一问题分析较深，有一定的学术水平或实用价值。	24—26 分
			论文（设计）能提出自己的看法。	18—23 分
			论文（设计）中自己的见解不多。	17 分以下
4	研究能力	30%	论点鲜明，论据确凿，论文（设计）表现出较强的研究问题的能力。	27—30 分
			论点正确，论据可靠，对事物有一定的研究能力。	24 分—26 分
			观点正确，但论文（设计）缺乏一定的深度。	18 分—23 分
			能对观点进行一定的论述，但缺乏分析概括能力和研究能力。	17 分以下
5	写作与总结提炼能力	20%	结构严谨，逻辑严密，语句优美、流畅；层次清晰，详略得当。	18—20 分
			基本达到上述要求。	15—17 分
			尚未达到上述要求。	14 分以下

（
2）毕
业 论
文
（ 设
计 ）
成 绩
的 评
定 ，
采 用
结 构
评 分
的 方
法 ，
由 指
导 教
师 、
评 阅
教 师

和答辩小组分别评分，各以 100 分计，其中指导教师评分占 30%，评阅人评分占 30%，答辩小组评分占 40%，综合成绩按优秀（90~100）、良好（80~89）、中等（70~79）、及格（60~69）和不及格（60 以下）五级制计分。获得“优秀”成绩的学生人数，一般应控制在本专业毕业设计学生人数的 20%以内。

（3）凡毕业论文（设计）成绩不及格者，在学籍管理规定期限内，可申请补做一次，学生补做毕业论文（设计）由原所在学院安排，一般应在校内进行，所需费用自理，各学院对重做的

题目要按学校毕业论文（设计）工作的有关规定严格管理。

（4） 毕业论文（设计）作假行为者，取消毕业论文（设计）答辩资格，毕业论文（设计）成绩记为“不及格”，已经通过答辩后发现的撤消已取得成绩。严禁出现以下毕业论文（设计）作假行为：

- （1） 购买、出售或者组织买卖毕业论文（设计）；
- （2） 由他人代写、为他人代写或者组织代写毕业论文（设计）；
- （3） 剽窃他人作品和学术成果；
- （4） 伪造数据；
- （5） 其他作假行为。

七、参考教学资源

- [1] 杨成，钟朝芳，美术教育研究方法与论文写作，西南师范大学出版社，2016 年.
- [2] 王菡薇，陶小军，艺术学科本科生毕业论文写作教程，南京师范大学出版社，2015 年.
- [3] 杨勇，高绍斌，美术研究方法与论文写作，高等教育出版社，2008 年.
- [4] 李白玲，冯红梅，张宏，中小学美术教学设计与研究，高等教育出版社，2014 年.
- [5] https://www.icourses.cn/sCourse/course_5010.html 华东师范大学慕课《中学美术教学设计》.
- [6] <https://www.icourse163.org/course/scnu-1206357801> 华南师范大学慕课《毕业论文写作与答辩》.

《形态构成（一）》教学大纲

课程名称：形态构成（一）

课程英文名称： Configuration

课程编码：0601XK056

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3.5

总学时/理论/实验（上机）：56/56/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：素描 色彩

制 定 人：宋颖

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

三大构成是艺术设计的基础必修课程,《形态构成（一）》是其中的组成部分。它研究的是一种抽象元素的视觉形象构成,主要是在平面设计中,如何塑造形象,怎样处理形象与形象之间的联系,如何掌握美的形式规律,并按照美的形式法则,构成所需要的图形,从中培养设计人员的审美能力,并提高其创造“抽象形态”和构成的能力。

二、课程教学目标

课程在教学中要尽力开拓学生的知识面,不仅讲授与本专业相关的知识.而且可涉及多方面的知识,通过课堂讲授与设计实践,使学生正确理解形态构成的概念,了解形态构成发展的历史和发展趋势,培养学生明确运用简练的形象表达寓意丰富的形态构成图片并能够运用现代设计方法独立进行设计创作。

1. **价值目标：**从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. **知识和能力目标：**

（1）能熟练的运用设计语言，了解形态构成的分类及构成等基本知识，熟练掌握形态构成的创作方法；（**毕业要求 2.1**）

（2）能熟练的运用形态构成的创作理论体系解决形态的造型能力，掌握形态在不同表现形式上的视觉传达语言（**毕业要求 2.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括6章的理论教学内容。课内理论教学56学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

第一章:平面构成概论	第一节:什么是形态构成	了解形态构成的概念与特性,阐述其博大精深的文化意蕴,展示民族文化的积淀与发展。	高	高	低	8	2.1 2.2
	第二节:形态构成的元素		高	高	低		
第二章:平面空间中基本元素的视觉训练	第一节:点	了解掌握形态构成的分类,明确新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系。	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节:线		高	高	高		
	第三节:面						
	第四节:点线面的转化		高	高	高		
第三章:有关造型艺术的形式语言的表现	第一节:形式法则	形态构成应用实践提倡设计实事求是,立足实际。	高	低	高	12	2.1 2.2
	第二节:想象的意义		高	低	高		
	第三节:几何图形的艺术魅力		高	低	高		
	第四节:具象图形的艺术魅力		高	低	高		
	第五节:黑与白的艺术表现		高	低	高		
第四章:有关形与平面空间的视觉创造	第一节:形的概念	掌握形态构成的原则和方法,引导学生理性看待中国设计,不要盲目比较。	高	中	高	8	2.1 2.2
	第二节:骨格		高	中	高		
	第三节:正负形		高	中	高		
	第四节:错视		高	中	高		
第五章:有关形与平面空间的构成方法训练	第一节:重复	通过形态构成的制作完成,了解人类创造的各种文明都是劳动和智慧结晶,每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉。	高	中	高	12	2.2
	第二节:近似		高	中	高		
	第三节:渐变		高	中	高		
	第四节:发射		高	中	高		
	第五节:特异		高	中	高		
	第六节:密集		高	中	高		
	第七节:对比		高	中	高		
	第八节:空间		高	中	高		
第六章:平面空间中肌理	第一节:认识肌理	通过形态构成的学习,感受中华民族坚韧不屈、奋发图强的精神文明的传递。	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节:认识材料		高	高	高		
	第三节:肌理构成表现与意义接		高	中	高		

四、教学方法

本课程的教学目标就是通过对理论的学习,基本掌握视觉元素中点线面的种类、性质、以及他们在平面空间中的构成种类,方式,研究形象与形象之间的关系,肌理表现与意义,通过课堂的理论讲授,作品分析,让学生掌握平面构成的基本原理,认识造形观念,实验构成的思维方法,造形方法及表现方法,形成正确的思想政治观、价值观、审美观。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合,阅读主要参考书目、

网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

现代设计大师作品赏析、信息图表设计优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 2.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。

考查内容包括：设计表达的方式、形态构成的完整性、形态构成的创意性、形态构成的合理性等。其中，形态构成的完整性（40 分）（**毕业要求 2.1**）、形态构成的创意性（40 分）（**毕业要求 2.2**）、形态构成的合理性（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

[1] 王诗彦主编《设计色彩》（第一版）[J]．中国民族摄影出版社，2011 年。。

[2] 王受之主编《世界现代设计史》[M]．北京：中国青年出版社，2002 年．

[3] 学习网站：设计在线 .址：<http://www.ccdol.com/>

[4] 学习网站：设计素描，四川美术学院，网址：<http://resource.jingpinke.com/>

《形态构成（二）》教学大纲

课程名称：形态构成（二）

课程英文名称：Configuration (2)

课程编码：0601XK057

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3.5

总学时/理论：56/56

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计、视觉传达设计

先修课程：形态构成（一）

制 定 人：朱恒

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《形态构成（二）》是设计学类的专业基础课，主要阐述色彩构成的基本原理，研究形态与色彩之间的关系。课程内容包括四部分：色彩基础知识、色彩对比构成、色彩调和与秩序构成及色彩重构与情感表现。其中核心内容是色彩构成原理。

该课程是与《形态构成（一）》和《立体空间构成》平行互补的设计造型基础课，须全面地运用色彩基础理论知识，结合科学的原理以及艺术的形式美法则，对色彩进行多层面、多角度的设计与创新。学生在学习该课程后，需要掌握科学的色彩原理、认识色彩体系，并在掌握基本色彩规律的基础上，用构成语言创建新的形式与方法；具备形与色综合造型的创造能力、鉴赏能力与表现能力；树立正确的审美价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

《形态构成（二）》课程的教学目标就是从理性的角度和色彩美学、物理学、生理学、心理学的高度为设计学类各专业提供色彩设计的理论依据和指导。通过对色彩构成基本规律的学习，掌握色彩在构成关系上的科学原理，明确使用色彩的目的性和功能性，以及了解相关色彩组合，变化的基本规律，通过色彩构成作业，进而强化理性认识，为设计专业主干课程的学习打下良好的基础。

1. 价值目标：通过课程的学习，培养学生科学严谨的治学态度，精益求精的基本职业观念和勇于探索创新的科学精神。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握好光色的“三性”“两法”，并深入研究光色的明度变化、纯度变化、色的并置等视听感觉效应，应用不同的色彩组合、搭配、构成出具有一定审美价值的图像效果（毕业要求 2.1）；

（2）通过课程的学习，能够将理性的色彩知识融入到感性的色彩设计实践中，最终能在各种专业性的设计中灵活运用色彩构成的理论和方法进行符合功能和审美的色彩设计。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-4 章为专业理论教学，第 5

章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章：色彩 基础知识	第一节 光与色	引入敦煌莫高窟等世界文化遗产的纹样与色彩，介绍我国精神文化的积淀。	高	中	低	8	2.1
	第二节 色系与色立体		高	中	低		
	第三节 色彩混合		高	高	中		
第二章：色彩 对比构成	第一节 明度对比	通过颜色的分析，凝练出相对应核心价值观的色彩，并结合理解与认知相应的价值观内容，培育学生树立和践行社会主义核心价值观的意识。	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节 色相对比		中	高	高		
	第三节 纯度对比		中	高	高		
	第四节 冷暖对比		高	高	高		
第三章：色彩 调和与秩序构成	第一节 色彩调和	通过素材色彩的采集与再创作，将地方优秀文化融入教学，提升学生对区域文化资源的认同感，增强学生文化自信。	高	高	高	6	2.1 2.2
	第二节 色彩秩序		中	中	高		
第四章：色彩 重构与情感表现	第一节 色彩重构	通过艺术的借鉴与表达传承民族文化根脉，创造新的民族文化价值，并为学生们日后的专业实践设计奠定色彩基础。	高	高	高	6	2.1 2.2
	第二节 色彩情感		中	中	高		
第五章：色彩	第一节 色彩推移及空间混	树立正确的设	中	中	高	28	2.1

构成创作	合练习	计价值观。					2.2
	第二节 色彩对比练习		中	中	高		
	第三节 色彩调和练习		中	中	高		
	第四节 色彩的视知觉现象构成练习		中	中	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析、小组讨论、作业点评相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加强学生对色彩构成方法的理解，为后面专业设计课程的学习打下良好的基础。

理论教学

采用多媒体设备进行理论教学，结合大量的案例分析，使学生能更直观的了解色彩构成的基础知识与构成方法。

实训教学

结合理论教学合理安排作业，以辅导为主。要求学生对相关知识点和资料进行查阅，教师对每次作业进行点评，并鼓励学生相互点评及自我评论，活跃课堂气氛，培养学生学习的主观能动性与创造性。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

以考查为主，教师根据具体学习和训练情况及作业综合打分。课程考核包括平时成绩和考试成绩两个部分。

平时成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（毕业要求 2.1）、课中作业 4 次（毕业要求 2.2）、提问及考勤。

考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：画面的完整性、设计的创意性、色彩表现力等。其中，画面的完整性（40 分）（毕业要求 2.1）、设计的创意性（30 分）（毕业要求 3.2）、色彩表现力（30 分）（毕业要求 3.2）。

六、参考教学资源

[1] 于国瑞主编. 色彩构成（第三版）[M]. 北京：清华大学出版社，2019 年.

[2] 杨诺，张驰主编. 色彩构成原理与实战策略（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2021 年.

[3] 赵倩主编. 色彩构成（第一版）[M]. 北京：水利水电出版社，2011 年.

[4] 王希晶主编. 设计构成基础（第一版）[M]. 沈阳：东北大学出版社，2020 年.

[5] 席涛，宁静，丁悦主编. 色彩构成（第三版）[M]. 北京：中国电力出版社，2021 年.

《立体空间构成》教学大纲

课程名称：立体空间构成

课程英文名称：Three-dimensional Space Composition

课程编码：0601XK058

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计、视觉传达设计

先修课程：形态构成（一）、形态构成（二）

制 定 人：朱恒

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《立体空间构成》是设计学类的专业基础课，主要阐述立体造型的基本规律和基本原理，研究立体造型各元素的构成法则。课程内容包括三部分：立体构成的基本原理、立体形态材料训练及立体构成在设计领域中的应用。其中核心内容是立体构成的基本方法和原理。

立体空间构成既属于基础造型，又属于专业设计，在国际上被称为“构成学”，须全面地运用立体空间思维，按照形式美的法则来阐述立体构成的基本方法和原理。学生在学习该课程后，需要掌握如何在三维空间中根据不同的视觉形态要素、构成原理、造型法则和材料性能，创造和美化形象；具备抽象的造型构思能力和具体实施能力；树立正确的审美价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，使学生掌握如何对立体形态进行科学的解剖，重新组合，创造出新的形态。以此提高学生的形象思维能力、艺术思维能力和设计创造能力，为设计活动提供广泛的构思方案，为设计专业主干课程的学习打下一定的基础。

1. 价值目标：通过本课程的学习，培养学生科学严谨的治学态度，精益求精的基本职业观念和勇于探索创新的科学精神。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握立体构成的基本理论、立体构成的概念以及构成要素。经过线、面、块材料的训练使学生对立体形态的量感，空间感，肌理感有感性上的认识及实质上的把握（毕业要求 2.1）；

（2）培养学生正确的艺术思维方法，丰富艺术表现手段，掌握制作技巧和表现方法，提高学生的实际动手能力，为后面业设计课程的学习打下坚实的基础。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-3 章为专业理论教学，第 4 章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
第一章：立体构成的基本原理	第一节 立体构成的基本特征	通过对故宫、苏州园林等中国历代建筑中传统形态的变化与延展，促进学生对中华优秀传统文化的精髓以及其深刻内涵的理解。	高	中	低	8	2.1
	第二节 立体构成的要素		高	中	低		
	第三节 立体构成的形式美法则		高	中	低		
第二章：立体形态材料训练	第一节 点立体构成表现	按照形式美与相关构成的表现原则，将中国特色的文化语言通过设计进行表达。	高	高	高	10	2.1 2.2
	第二节 线立体构成表现		高	高	高		
	第三节 面立体构成表现		高	高	高		
	第四节 块立体构成表现		高	高	高		
	第五节 仿生结构表现		高	高	高		
	第六节 复合式表现		高	高	高		
第三章：立体构成在设计领域中的应用	第一节 立体构成在建筑设计中的应用	开展文创作品设计训练，形成“一带一路”“全面小康”等歌颂社会主义核心价值观主题的作品。	中	中	高	6	2.2
	第二节 立体构成在公共艺术中的应用		中	中	高		
	第三节 立体构成在室内装饰中的应用		中	中	高		
	第四节 立体构成在包装设计中的应用		中	中	高		
	第五节 立体构成在服装设计中的应用		中	中	高		
	第六节 立体构成在展示设计中的应用		中	中	高		
	第七节 立体构成在工业产品设计中的应用		中	中	高		
	第八节 立体构成在动画设计中的应用		中	中	高		
	第九节 立体构成在新媒体艺术中的应用		中	中	高		
第四章：立体空间构成创作	第一节 纸的半立体构成	树立正确的设计价值观。	中	中	高	24	2.1 2.2
	第二节 点、线、面、块立体构成设计		中	中	高		
	第三节 立体构成综合表现		中	中	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析、小组讨论、作业点评相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加强学生对立体空间构成材料和构成方法的理解，为后面专业课程的学习打下良好的基础。

1.理论教学

采用多媒体设备进行理论教学，结合大量的案例分析，使学生能更直观的了解立体空间构成的基础知识与构成方法。

2.实训教学

结合理论教学合理安排作业，以辅导为主。要求学生对相关知识点和资料进行查阅，教师对每次作业进行点评，并鼓励学生相互点评及自我评论，活跃课堂气氛，培养学生学习的主观能动性与创造性。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

以考查为主，教师根据具体学习和训练情况及作业综合打分。课程考核包括平时成绩和考试成绩两个部分。

平时成绩：30%，包括课堂讨论2次（毕业要求2.1）、课中作业3次（毕业要求2.2）、提问及考勤。

考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：作业的完整性、设计的创意性、作品表现力等。其中，画面的完整性（40分）（毕业要求2.1）、设计的创意性（30分）（毕业要求3.2）、作品表现力（30分）（毕业要求3.2）。

六、参考教学资源

- [1] 陈祖展主编. 立体构成（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2018年.
- [2] 胡海权主编. 立体构成与应用（第一版）[M]. 北京：清华大学出版社，2014年.
- [3] 朋宇主编. 立体构成（第一版）[M]. 沈阳：东北大学出版社，2021年.
- [4] 黄丽丽，王惠主编. 立体构成（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2017年.
- [5] 徐时程主编. 立体构成（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2019年.

《图形创意》教学大纲

课程名称：图形创意

课程英文名称：Creative Graphics

课程编码：0601XK059

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：48/48/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达

先修课程：形态构成、立体构成、创意表现

制 定 人：黎丹

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

该课程为设计专业必修课。设计离不开图形，图形是设计不能缺少的元素。图形设计已作为视觉传达的基本方式，广泛应用于视觉传达设计的各个领域。本课程旨在要广大学生在不断创新的设计观念指导下，从不同设计角度，探讨设计的多种可能性，使设计呈现全新面貌。

该课程是针对设计专业而开放的，其任务是解决学生的造型能力和创造能力。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，使学生从感知图形创意魅力、体会图形的创意思维、图形创意的构成形式、图形创意在二维、三维、四维视觉领域及其他涉及领域中的语义传达的应用等多方面进行学习与了解。以开拓视野、扩大信息量、增强趣味性为前提，结合大量学生作品，通过项目教学的方式深刻解析图形创意的方法，以达到培养学生的创造思维能力，为后续课程的学习奠定良好的基础。

1.价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）使学生对图形创意的知识有较为全面的了解，把握图形创意原则与图形创意表现方法，更好地开拓思维想象力，培养设计观念、创造多元的构形设计方法（毕业要求 2.1）

（2）加深对图形语言重要性的认识，开拓和创新精神，更自然衔接到其他专业，以适应社会 and 市场需求。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 7 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

第一章: 总论	第一节: 现代图形的概念	通过感受图形魅力, 让美进入自己的价值核心, 第一次了解图形, 慢慢来, 学着感受观察。	高	高	低	4	2.1 2.2
	第二节: 现代图形设计的特征		高	高	低		
	第三节: 现代图形的设计风格						
第二章: 图形的演化	第一节: 图形设计的重要变革时期	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	高	高	高	4	2.1 2.2
第三章: 图形创意的思维特征	第一节: 飘逸的思维现象——灵感	原则养成, 爱惜身体, 自我的仪表, 环境整洁有序, 有礼貌有分寸, 做事有始有终, 养成独立思考以及终生学习的能力。	高	低	高	8	2.1 2.2
第四章: 现代图形的创意模式	第一节: 想象——创意的原动力	深入精微, 观察生活中的种种细节, 看见细节的万千变化。	高	中	高	8	2.1 2.2
	第二节: 想象的几种常用形式		高	中	高		
	第三节: 寻找创意的切入点		高	中	高		
	第四节: 几种常见的创意途径		高	中	高		
第五章: 图形创意的相关问题	第一节: 创意设计的思考	美育之于我们人生的意义, 留白有余, 体味不尽, 画与我们的生活, 皆是如此。	高	中	高	8	2.2
	第二节: 图形表现的模式		高	中	高		
	第三节: 图形表现的元素		高	中	高		
	第四节: 图形表现的空间因素		高	中	高		
第六章: 图形与视觉传达形式	第一节: 图形与标志设计	重塑中国传统文化自信	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节: 图形与样本设计		高	高	高		
	第三节、图形与招贴广告设计						
	第四节、图形与包装设计						
	第五节、图形与展示设计						
第七章 图形设计的未来走向	第一节、风格的导向	课程紧密与社会主义核心价值观相结合, 提升同学们的民族自信心, 对中华民族传	高	高	高	8	2.2
	第二节、媒体形式的扩展与更新						

		统文化进行更深刻的研究与理解。					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

四、教学方法

本课程以课堂讲授、课堂讨论、实际案例分析和课题训练相结合的方式进行教学，加深学生对所学知识的理解和应用，并根据需要随时注入新的教学内容。课程开始时任课教师应向学生介绍授课的基本内容、作业、调研等时间和进度安排。课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

1.案例赏析

现代设计作品赏析、中国优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

2.实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计思维的多样性、设计画面的完整性、设计表达的创意性、设计方案的合理性等。其中，设计方案的合理性（40 分）（毕业要求 2.2）、设计表达的创意性（40 分）（毕业要求 2.2）、设计画面的完整性（20 分）（毕业要求 2.1）。

七、参考教学资源

- [1] 林家阳主编《图形创意》[M]. 沈阳：辽宁美术出版社，2011 年.
- [2] 崔生国主编《图形设计》[M]. 上海：上海人民美术出版社，2012 年.
- [3] 黄越主编《图形想象新思路》[M]. 重庆：重庆出版社，2012 年.
- [4] 图形设计，中央美术学院艺讯网，网址：<http://www.cafa.com.cn/>

《创意表现》教学大纲

课程名称：创意表现

课程英文名称：Creative Performance

课程编码：0601XK060

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：48/48/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：图形创意、形态构成

制 定 人：王诗彦

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

创意思维训练课程是艺术设计专业的学科基础课程，在艺术设计领域内，寻求创新的思维设计理念和多角度的探讨新设计的表达方式，从而达到设计创意的目的，它的任务在于培养学生对设计的思考更富有艺术创造力和想象力的能力，在此课程的学习中，将艺术设计的创意要素融入设计中。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生能够具备相对完整艺术创造力和想象力的能力，形成自己独立创作达到设计创意的目的；掌握不同文化层面下不同的设计要点；为后续的其他基础课程打下坚实的基础。

1.价值目标：创意与表现通过对图形、色彩、文案、编排、社会调查信息的细节把握，通过对优秀实例的分析，使同学们能融合贯通，举一反三，形成成熟的创意设计思维。

2. 知识和能力目标：

（1）系统掌握创意与表现的各种基础知识，并能够运用这些基础知识来设计完整的设计作品。（毕业要求 2.1）

（2）通过合作学习、探讨性学习与实践等方式，培养学生具有团队合作的素质和能力，学会自主学习，有良好的学习迁移能力；养成善于采集信息、整理资料、分析、综合与解决问题的能力。（毕业要求 2.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 3 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：创意思维训练的	第一节：创意思维的概念和特征	知识点定位讲授中，融入中	高	高	低	12	2.1

基本特点	第二节：创意思维的演化期	中华优秀传统文化的价值定位，提高民族自信，文化自信。	高	高	低		2.2
	第三节：创意思维的风格						
第二章：创意设计	第一节：创意思维表现的创意模式	知识点定位讲授中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高民族自信，文化自信。	高	高	高	24	2.1 2.2
	第二节：创意思维创意的表现空间		高	高	高		
第三章：创意思维的表达形式	第一节：媒体形式	知识点定位讲授中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高民族自信，文化自信。	高	低	高	12	2.1 2.2
	第二节：媒体形式的扩展与更新		高	中	高		
	第三节：风格导向		高	中	高		

四、教学方法

该课程以思维训练创造性为主，注重学生在学习过程中对物体的想象空间的理解程度，培养学生独立且全面的创作设计能力，形成良好的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1.课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一章采取讲授，第二、三章采取视频教学与翻转课堂。

2.案例赏析

优秀作品赏析，第二章采取该类方式。

3.实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第三章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 2.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。

考查内容包括：设计表达的方式、图形的表现、创意思维的表现、剖面的想象空间等。其中，图

形的表现（40 分）（毕业要求 2.1）、创意思维的表现（40 分）（毕业要求 2.2）、设计表达的方式（20 分）（毕业要求 2.1）。

七、参考教学资源

- [1] 张伟博主编《平面广告创意设计》[M] 武汉理工大学出版社
- [2] 丁邦清、程宇宁主编《广告创意》[M] 中南大学出版社。

《工艺美术史》教学大纲

课程名称：工艺美术史

课程英文名称：History of Crafts

课程编码：0601XK047

课程类别/性质：学科基础/必修

学 分：3

总学时：48

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计，视觉传达设计

先修课程：艺术学概论

制 定 人：罗春蕾

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《工艺美术史》是设计学专业一门必修课程。工艺美术史是中国文化艺术的主要学科之一。工艺美术是人类的一种创造性的活动。工艺美术作品是作者对生活认识的物化形态。工艺美术史是通过具体作品对工艺美术的发生、发展、演变的历史事实的概括及学术性研究。需要以科学的观点把握各个历史时期的文化特征和美术的发展规律，它是人类文明史的重要组成部分。

史论课教学是通过对该课程的讲述及对形象资料的展示，使学生认识到中国五千年的文明史除了典籍的文字记载，更是工艺美术作品对历史发展中各期政治、经济、文化的直观反映。工艺美术的发展、演变和技法的不断成熟和完善、创新，以及作品中所体现的文化特征，是完全和历史的发展同步的。它是中国文明史的重要组成部分。通过该课程的教学，使学生了解中国传统文化的人文思想及各民族美术的光辉成就，更加自觉地重视对祖国文明的了解和自身文化素养的形成，较系统地掌握中国工艺美术的基本规律，从而培养高尚的审美情操和艺术鉴赏力，丰富专业知识，促进专业技法学习和创作水平提高，以便毕业后胜任艺术设计工作或其他机关的工作。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，让学生了解中国工艺美术发展的历史，了解工艺美术发展的历史对中国艺术的影响；学习工艺美术现象的变化对中国文化的影响；比较系统地了解中国工艺美术史上各时期主要代表作品、风格特点，掌握中国工艺美术观念发展的历史及中国工艺美术技法发展的历史，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向，提高艺术欣赏及鉴别能力，增强学生审美意识及审美创造力。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

1. 价值目标：引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握中国工艺美术观念发展的历史及中国工艺美术技法发展的历史。

(2) 增强审美意识及审美创造力, 在学习中总结规律, 并进一步较好地运用规律。

(3) 提高艺术欣赏及鉴别能力, 提升对于优秀传统文化的认知, 提高思政素养, 并为以后的专业学习以及从事相关艺术设计工作奠定基础。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下:

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
绪论	四、中国工艺美术史的研究对象 五、中国工艺美术史的总体脉络 三、中国工艺美术史研究的方法	树立民族文化自信, 树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论, 努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。	高	中	高	2	3.1
第一章 原始社会工艺美术	第一节 概说 第二节 装饰的萌芽 第三节 石器工艺 第四节 陶器工艺 第五节 其它工艺	热爱优秀传统文化, 弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1
第二章 奴隶社会工艺美术	商代的工艺美术 第一节 概说 第二节 青铜工艺 一、青铜器的制作 二、青铜器的造型 三、青铜器的装饰 四 青铜器的艺术特点 第三节 陶瓷工艺 一、灰陶 二、白陶 三、釉陶和原始瓷器 第四节 雕刻工艺 一、石雕 二、玉雕 三、牙骨雕 第五节 其它工艺 第六节 结语 周代的工艺美术	热爱优秀传统文化, 弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	6	3.1

	第一节 概说 第二节 青铜工艺 一、烹饪器 二、食器 三、酒器 四、水器 五、乐器 六、兵器 第三节 陶瓷工艺 第四节 染织工艺 第五节 漆器工艺 第六节 玉雕工艺 第七节 结语 春秋战国的工艺美术 第一节 概说 第二节 青铜工艺 一 青铜器的演变和创新 二、青铜器的装饰 三、青铜器的加工 四、铜镜、带钩和铜剑 第三节 陶瓷工艺 一、暗纹陶 二、彩绘陶 三、几何印纹硬陶 四、原始青瓷 五、其它 第四节 染织工艺 第五节 漆器工艺 一、漆器的制作 二、漆器的造型 三、漆器的装饰 四、信阳、长沙、江陵的漆器 第六节 其它工艺 第七节 结语						
第三章秦汉工艺美术	第一节 概说 第二节 秦代的工艺美术 第三节 铜器工艺 一、铜灯 二、铜炉 三、铜奩 四、铜洗 五、铜壶 六、铜镜 七 铜鼓 第四节 金银工艺 第五节 陶瓷工艺	热爱优秀传统文化,弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1

	一、釉陶 二、彩绘陶 三、早期瓷器 四、砖瓦 五、陶塑 第六节 染织工艺 一、丝织 二、印染 三、刺绣 四、其它 第七节 漆器工艺 第八节 石雕和玉雕 第九节 其它工艺 第十节 结语						
第四章 六朝时期工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、青瓷 二、黑瓷 三、画像砖 第三节 染织工艺 第四节 金属工艺 第五节 漆器工艺 一、夹贮 二、斑漆 三 绿沉漆 第六节 其它工艺 第七节 结语	热爱优秀传统文化,弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1
第五章隋唐工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、隋代的陶瓷 二、唐代的陶瓷 1. 青瓷(越窑) 2. 白瓷(邢窑) 3. 彩瓷 4. 唐三彩 第三节 染织工艺 一、丝织 二、麻、棉织 三、毛织和丝毯 四、印染 五、刺绣 第四节 金属工艺 一、金银器 二、铜镜 第五节 漆器工艺 一、金银平脱 二、螺钿 三、雕漆	热爱优秀传统文化,弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	6	3.1

	四、库路真漆器 第六节 家具工艺 第七节 其它工艺 第八节 结语						
第六章 宋辽金工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、五代的陶瓷 二、宋瓷 1. 北方地区 定窑 汝窑 官窑 耀州窑 钧窑 磁州窑 2. 南方地区 景德镇窑 龙泉窑 建窑 吉州窑 3. 宋瓷的艺术特点 三、宋三彩 四、辽代的陶瓷 五、金代的陶瓷 第三节 染织工艺 一、丝织 二、缣丝 三、印染 四、刺绣	热爱优秀传统文化,弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1
第七章 元代工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、陶瓷 二、琉璃 第三节 染织工艺 一 丝织 二、毛织 三、棉织 四、刺绣 第四节 金属工艺 第五节 漆器工艺 第六节 结语	热爱优秀传统文化,弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1
第八章 明代工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、景德镇窑 1. 永乐时期 2. 宣德时期 3. 成化时期 4. 弘治、正德时期 5. 嘉靖、万历时期 二、龙泉窑 三、德化窑 四、宜兴窑和石湾窑 第三节 染织工艺	热爱优秀传统文化,弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1

	一、丝织 二、棉、麻和毛织 三、印染 四、顾绣 第四节 金属工艺 一、宣德炉 二、景泰蓝 第五节 漆器工艺 一、果园厂雕漆 二、螺钿和百宝嵌 三、金漆 四 黄大成和《髹饰录》 第六节 家具工艺 第七节 雕刻工艺 一、玉雕 二、竹雕 第八节 结语						
第九章 清代 工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、景德镇窑 1. 顺治时期 2. 康熙时期 3. 雍正时期 4. 乾隆时期 二、其它各地 第三节 染织工艺 一、丝织 1. 苏州织造 2. 南京云锦 3. 缂丝 二、刺绣 三、印染 四、地毯 第四节 金属工艺 一、景泰蓝 二、画珐琅 三、铁画 第五节 漆器工艺 一、北京雕漆 二、扬州螺钿 三、福州脱胎 第六节 雕塑工艺 一、玉雕 二 石雕 三、竹雕 四、其它小品雕刻 五、彩塑 第七节 其它工艺 一、家具	热爱优秀传统文化,弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1

二、料器 第八节 吉祥图案 第九节 结语 第十二章 近代的工艺美术 第一节 概说 第二节 太平天国的工艺美术 第三节 国民党反动统治下工艺美术的衰落 第四节 解放区的工艺美术 一、染织工艺 二、陶瓷玻璃工艺 三、编织工艺 四、民间工艺						
--	--	--	--	--	--	--

四、教学方法

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末闭卷考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论、基本方法和名家名作。考试题型包括：选择题、填空题、判断题、连线题、论述题等。

六、参考教学资源

[1]田自秉主编. 中国工艺美术史（修订本）[M]. 上海：东方出版中心，2010 年.

[2]尚刚主编. 中国工艺美术史新编（第二版）[M]. 北京：高等教育出版社，2015 年.

[3]哔哩哔哩网站，清华大学《工艺美术史》（尚刚教授主讲）网址：
<https://www.bilibili.com/video/BV1et411873E?from=search&seid=722799579623370613>

[4]各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等

《现代设计史》教学大纲

课程名称：现代设计史	课程英文名称：History of Modern Design
课程编码：0601XK048	课程类别/性质：学科基础课程/必修
学 分：3	总学时/理论/：48/48
开课单位：艺术学院	适用专业：环境设计、视觉传达
先修课程：工艺美术史、艺术概论、设计基础等	
制 定 人：吴萍	审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《现代设计史》是设计学相关专业的学科基础必修课。本课程主要阐述世界现代设计发展的历史，现代设计发展的客观规律，现代设计的基本常识等，其中核心内容是对现代设计风格样式、重要设计师及其作品历史文化背景的认识。

该课程是综合性较强的理论课程，要求学生在学习该课程后，建立对现代设计历史发展历程及各个时期设计风格样式的了解与认识，激发对设计艺术学习的历史责任感，培养对艺术理论的认知与思考力，为专业学习奠定必要的基础理论，提高艺术理论的认知及思考分析能力，增进学生素质的全面发展，保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握现代设计历史发展的客观规律、基本常识及各个时期设计风格样式的特点，培养对艺术理论的认知与思考力，树立对设计艺术学习的历史责任感，为专业学习奠定必要的基础理论。

1. 价值目标：理解现代设计对社会发展的促进作用，对现代生活的改造价值，引导学生树立正确的审美价值观和勇于创新的职业精神，培养符合社会主义价值观的设计工作者。

2. 知识和能力目标

(1) 掌握现代设计重要历史阶段的设计风格特点、重要设计师和典型设计作品与历史文化背景的联系。(毕业要求 2.1)

(2) 了解现代设计的发展历程及其客观规律和基本常识。(毕业要求 2.2)

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后习题三部分，包括十一章的理论教学和 2 项专项技能训练（课后习题）内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学 时	支撑毕业
		理	掌	分析		

			解	握	与应 用		要求 指标 点
第一章 现代设计概述	第一节 什么是设计	学习现代设计的定义、一般步骤及其哲学意义,引导学生树立克服短期困难,追求远大目标,努力设计好看又好用的作品,服务人类社会的职业理想。	中	中	低	2	2.2
	第二节 设计的分类和范畴		中	中	低		
第二章 工业革命前的设计	第一节 工业革命前欧洲的设计情况	学习欧洲工业革命前的设计,比较同时期中欧设计发展状况,认识到文化艺术交流对设计发展的促进作用及中国传统手工艺对世界设计的贡献。	中	低	中	2	2.2
	第二节 新古典主义设计		高	中	中		
	第三节 工业革命之前的西方民间产品设计		中	低	低		
	第四节 “维多利亚”和“第二帝国”风格		中	低	低		
第三章 现代设计的前奏:“工艺美术”与“新艺术”运动	第一节 现代设计萌发的时代背景和促进因素	学习欧洲各国现代设计的产生、发展初期的特点,理解设计对提升国家综合实力、改善人民生活的重要性,立志为建设国家、创造美好生活,努力设计兼具审美和实用的好作品。	高	高	中	8	2.1
	第二节 英国的设计改革和“工艺美术”运动		高	高	高		
	第三节 “新艺术”运动		高	高	高		
第四章 带装饰的现代设计:“装饰艺术”运动	第一节 “装饰”艺术运动的概况	学习“装饰艺术”运动风格的特点,认识设计的创新需要多元文化的交流,设计的发展与创新离不开社会经济的发展需要。	中	中	中	4	2.1
	第二节 影响“装饰艺术”运动风格的重要因素		高	高	高		
	第三节 “装饰艺术”运动的设计特点		高	高	高		
	第四节 “装饰艺术”风格在平面设计上的发展		中	中	中		
	第五节 “装饰艺术”风格的产品设计和著名设计师		中	中	中		
第五章 现代主义设计运动的	第一节 现代设计思想体系和先驱人物	学习现代设计思想体系和先驱人物,学习优秀设计师表现出的刻苦钻研、	高	高	高	8	2.1
	第二节 包豪斯		高	高	高		
	第三节 俄国构成主义设计运动		高	高	高		

萌起	<p>第三节 俄国构成主义设计运动</p> <p>第四节 荷兰的“风格派”运动</p>	勇于创新的敬业精神和敢于担当的社会责任感；学习包豪斯的办学宗旨、办学历程，认识设计及设计教育对国家、社会发展的意义与作用，认识知识分子之间思想真诚的交流对设计行业健康发展的重要性。	中	高	中		
第六章 工业设计的兴起	第一节 美国工业设计发展的背景和概况	学习美国工业设计的发展及其先驱人物，认识设计对于国家经济发展的影响，树立为建设祖国而努力学习的目标和理想。	中	中	中	4	2.1
	第二节 美国工业设计先驱人物		高	中	中		
	第三节 美国制造业对美国现代设计的影响		中	中	中		
	第四节 美国现代工业设计的重要推手——大型展览和博览会		中	低	低		
第七章 消费时代的设计	第一节 战后重建时期的产品设计	学习现代工业体制的形成与特点，认识设计师的社会责任和历史使命；从战后工业设计的优秀设计师身上，学习他们勤奋好学、与时俱进、勇于创新的进取精神。	高	中	高	6	2.1
	第二节 工业设计体制的形成		高	中	高		
	第三节 工业设计在联邦德国的确立		高	中	中		
	第四节 国战后工业产品设计——“世纪中叶”设计浪潮		高	高	高		
	第五节 批判设计理论的形成		高	中	中		
	第六节 人体工程学的发展		高	中	低		
	第七节 建筑上的“国际主义”风格		高	中	高		
	第八节 战后平面设计的发展		高	中	中		
第八章 后现代主义设计运动	第一节 后现代主义设计运动的兴起	学习后现代主义设计，认识设计与时代、社会的紧密联系，认识进行设计时不仅要关注外在形式，还要反映民族文化内涵和时代精神，为促进健康、积极的社会风貌而设计。	高	高	高	4	2.1
	第二节 英国的波普设计运动		高	中	中		
	第三节 意大利的“激进设计”运动和后现代主义设计		高	中	中		
	第四节 后现代主义设计在其他各国的发展		中	中	中		
第九章 当代汽车设计	第一节 概述	学习汽车设计的发展，认识设计与环	中	低	低	2	2.1
	第二节 战前汽车设计发展概况		中	中	中		

车设计	第三节 战后汽车发展	境的关系，认识到在设计中要关注环保，进行绿色设计。	高	中	中		
	第四节 石油危机之后的汽车设计		中	中	中		
	第五节 各国重要车场和汽车设计师		中	中	中		
第十章 各国设计简史（之一）	第一节 美国当代设计	学习美国、德国、英国的当代设计，认识优秀的设计对人类社会贡献，认识面向未来的设计中科技创新、绿色环保和民族文化因素的重要性。	高	高	中	4	2.1
	第二节 德国当代设计		高	中	中		
	第三节 英国当代设计		高	中	中		
第十章 各国设计简史（之二）	第一节 意大利现代设计	介绍意大利、德日本、北欧的当代设计时，认识优秀的设计对人类的贡献，认识面向未来的设计中科技创新、绿色环保和民族文化因素的重要性。	高	中	中	4	
	第二节 日本现代设计		高	高	中		
	第三节 北欧当代设计		高	中	中		

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将现代设计理论知识和设计作品相结合，培养学生对现代设计的产生及发展的历史文化背景的认识，帮助学生开阔视野，树立正确的形式审美观与价值观，提高艺术素养和审美品位，增进学生素质的全面发展。主要教学方式包括课堂讲授、视频学习、案例分析、课堂讨论、课后作业。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三、四、五、六、七、八章部分以教授为主，配合视频教学和课堂讨论，第九、十、十一章采用讲授、视频教学、文献收集和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂讲授内容适度安排课后作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题进行分组讨论、PPT汇报，鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置预习和复习任务，让学生根据自身学习习惯进行预习和笔记整理。

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（毕业要求 2.1）、课中作业 2 次（毕业要求 2.1）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：填空、不定项选择、名词解释、作品分析、简答、论述等。其中，基本知识（40 分）（毕业要求 2.1）、综合知识（40 分）（毕业要求 2.1）、提高知识（20 分）（毕业要求 2.1）。

七、参考教学资源

- [1] 王受之主编《世界现代设计史》（第二版）[M]. 北京:中国青年出版社. 2016.
- [2] 林永莲主编《现代设计史》（新版）[M]. 天津:天津大学出版社. 2020 .
- [3] [美]维克多·马格林主编《世界设计史》[M]. 江苏:凤凰美术出版社. 2020 .
- [4] (美)大卫·瑞兹曼主编《现代设计史》[M]. 北京:中国人民大学出版社. 2019.
- [5] 张磊主编《中国现代设计史研究》[D]. 上海:上海文艺出版社. 2019.
- [6] 梁梅主编《世界现代设计史》（升级版）[M]. 上海:上海人民美术出版社. 2015 .
- [7] 方悻主编《世界现代艺术设计史》[M]. 北京:人民邮电出版社. 2014 .
- [8] 张夫也主编《外国现代设计史》[M]. 北京:高等教育出版社. 2009.
- [9] (美)文丘里主编《建筑的复杂性与矛盾性》[M]. 北京:知识产权出版社. 2006.

《插画设计》教学大纲

课程名称：插画设计
课程编码：0601ZY259

课程英文名称：Illustration Design
课程类别/性质：专业/必修

学 分：4

总学时/理论/实验（上机）：64/64/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达

先修课程：Photoshop 图像处理

制 定 人：黎丹

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

插画设计是视觉传达专业学生的一门重要的学科基础必修课程，重在理论了解和操作实务性。课程的主要任务包括：了解插画设计的历史和概念、变化与发展以及应用领域和表现形式；结合实际个案，灵活使用绘制工具进行插画设计的创作，着力培养学生的绘制能力、创新能力和设计能力。

二、课程教学目标

“商业插画”不仅仅是一个比“插图”更为时髦的词汇，它的内涵与外延也随着设计的发展变化更加多样。现代语境下的“插画”一词，其应用范围不再局限于书籍出版物，更不仅仅作为文字的补充。广义上说，所有报纸广告、杂志广告、招牌、海报、宣传单、电视广告中所使用的插图，商品标志与企业形象（吉祥物）设计中的绘画形象，商品包装设计中的绘画部分，以及消费指导、商品说明、使用说明书、图表、目录等信息的图表图解，还有影视剧、广告片、游戏、网络等方面的角色设定或场景渲染等等设计内容都属于“商业设计”的范畴。

插画的精髓在于它的思想，也就是统领插画要表达的含意的想法和概念。商业设计是人民的艺术，是我们社会和文化历史的积淀，因此商业设计是一种重要而有生命力的艺术形式。训练学生将个人表述和图片结合起来传达观点和想法，正是此课程的研究目的与任务。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）拓宽商业设计课程的表现途径。突破书籍插图、人物形象设定、多格漫画、动画脚本等平面形式呈现，引入沙画创作、逐帧动画、3D 动画等新媒体创作形式，与最前沿的动画、游戏产业接轨。（毕业要求 2.1）

（2）在绘画技法课程中提升艺术类学生人文素养 对艺术类学生进行系统的漫画、动画脚本创作训练，提升艺术类学生的人文素养。提高学生创造性体验的能力，为文化创意产业培养创造性人才。从写作走向艺术，从艺术走向活动。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 5 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：插画的概念与演化	第一节：插画的定义	通过感受图形魅力，让美进入自己的价值核心，第一次了解图形，慢慢来，学着感受观察。	高	高	低	12	2.1 2.2
	第二节：插画的历史演变		高	高	低		
	第三节：插画的作用与应用		高	高	低		
第二章：插画设计的方法	第一节：插画设计的技法	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	高	高	高	12	2.1 2.2
	第二节：插画的创意表现形式		高	高	高		
第三章：插画设计的应用与创作	第一节：插画的创作过程	原则养成，爱惜身体，自我的仪表，环境整洁有序，有礼貌有分寸，做事有始有终，养成独立思考以及终生学习的能力。	高	低	高	16	2.1 2.2
	第二节：插画设计的应用		高	低	高		
第四章：插画设计的方法练习	第一节：插画设计的流程	深入精微，观察生活中的种种细节，看见细节的万千变化。	高	中	高	12	2.1 2.2
	第二节：广告插画设计		高	中	高		
	第三节：出版物插画设计		高	中	高		
	第四节：插画设计拓展：影视与游戏设定		高	中	高		
第五章：插画设计赏析	第一节：20 世纪美国经典插图设计	美育之于我们人生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	12	2.2
	第二节：21 世纪法国时尚插画设计		高	中	高		
	第三节：日本的插画设计与动漫		高	中	高		
	第四节：当代发展中的中国插画设计		高	中	高		

四、教学方法

本课程以课堂讲授、课堂讨论、实际案例分析和课题训练相结合的方式进行教学，加深学生对所学知识的理解和应用，并根据需要随时注入新的教学内容。课程开始时任课教师应向学生介

绍授课的基本内容、作业、调研等时间和进度安排。课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

1. 案例赏析

现代设计作品赏析、中国优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

2. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第五章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 2.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计思维的多样性、设计画面的完整性、设计表达的创意性、设计方案的合理性等。其中，设计方案的合理性（40 分）（毕业要求 2.2）、设计表达的创意性（40 分）（毕业要求 2.2）、设计画面的完整性（20 分）（毕业要求 2.1）。

七、参考教学资源

[1] 林崇珍主编《插图创意设计手册》[M] . 北京：中国青年出版社，2004 年.

[2] 蒋啸镝主编《插图设计》[M] . 长沙：湖南大学出版社，2004 年.

[3] 唐鼎华主编《插图设计》，上海人民美术出版社 2006 年。

[4] 王受之主编《美国插图史》，中国青年出版社 2002 年

[5] 中国插画网，网址：<http://www.chahua.org/>

[6] 中国插画论坛，网址：<http://bbs.chahua.org/>

《文字设计》教学大纲

课程名称：文字设计

课程英文名称：Typography Design

课程编码：0601ZY216

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4.5

总学时/理论/实验（上机）：72/72

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：插画设计 图形创意 创意表现

制 定 人：刘玲

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

文字的设计在平面设计中直接发挥着作用，是视觉传达设计必修的基础课程。通过该课程的学习，使学生了解中外文字体的笔法、间架、结构及书写规律，教学重点应放在字体作为图形符号如何设计、如何创意及应用的能力培养上，为今后的设计奠定基础。此门课属实践性很强的课程，因而整个教学以课程讲授法、案例教学法为主，辅以实践提高及实训实验两部分。大纲适用于数码设计本科专业。教学总时数为 72 学时。课堂教学以教学参考书为参考材料，按照本大纲的内容进行教学。教学以理论讲授和实践辅导相结合，重在实践辅导。应配合多媒体教学分析大量图片资料和组织学生观看展览，以开阔学生眼界。

二、课程教学目标

主题内容在字体设计课程作业中，通过对中国汉字博大精深的讲解与研究，培养学生的爱国情怀。布置一项有关思政主题的字体设计作业，以词命题为宜，在本次课程中，题目定为党的社会主义核心价值观，在选择题目的过程中考虑到学生的作业任务量，需在有限的课时量里完成较好的设计作品，并且在整体的作业安排中有连贯性。

1. 价值目标：

使学生了解文字设计的基本原理，掌握文字设计的基本设计方法。

2. 知识和能力目标：

（1）能熟练的掌握文字设计的理论和实际动手能力相结合。（毕业要求 2.1）

（2）初步掌握文字设计的方法，树立良好的设计观念。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 3 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 36 学时、实践训练 36 学时（详见本大纲第四部分）。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学 时	支撑毕 业要求
		理	掌	分析与		

			解	握	应用		指标点
第一章：中文字体的笔法、间架、结构、字体、书写规律	第一节：宋体、仿宋体的笔画特点和书写要领	让学生了解中国民族文化与文字字体的融合，新时代赋予我们崭新的形式美，对民族文字的形式美有了更深层次的变化，这种变化同时也来自经济发展的需要，新时代的汉字应出现更多的字体设计来满足不同领域的需要，使汉字作为民族文化的信息载体更充分的融入到各行各业中去	高	高	低	24	2.1 2.2
	第二节：汉字基本字体的书写规律		高	高	低		
	第三节：汉字字体绘写步骤		高	高	低		
	第四节：中文字字体组合设计字体组合方法		高	高	低		
第二章：英文字体的字体与书写规律	第一节：拉丁字母字体特点简介	中文与拉丁字母组合设计，和谐统一与各类商业设计中	高	中	高	12	2.1 2.2
	第二节：拉丁字母的绘写规律		高	中	高		
	第三节：字距、词距、行距的调整		高	中	高		
	第四节：现代罗马体的绘写方法		高	中	高		
	第五节：英文文字字体组合设计字体组合方法		高	中	高		
第三章：创意字体的设计	第一节：塑造笔形	如何实现汉字字体设计和民族文化的完美融合，从社会主义核心价值观中的富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善二十四字	高	高	高	36	2.1 2.2
	第二节：变换结构		高	高	高		
	第三节：重组笔形		高	高	高		
	第四节：变换笔形		高	高	高		
	第五节：结构中的形象叠加		高	高	高		
	第六节：突破字体的外形		高	高	高		
	第七节：结构的再设计		高	高	高		
	第八节：汉字创意设计 拉丁文创意字体设计		高	高	高		
	第九节：字体创意思维拓展		高		高		

		中设计，锻炼学生依据命题进行设计的能力，同时鼓励将完成的字体设计进行延展应用。		高			
--	--	---	--	---	--	--	--

四、教学方法

学生在搜集、设计过程中会密切的与爱国情怀主题接触, 为学生树立正确的人生观世界观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三章采取讲授，第二采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

优秀文字设计作品赏析、中国汉字在设计中的应用优秀作品赏析，第一、三章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第三章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：文字创意和图面的完整性、中英文文字字体组合设计，字体组合方法，文字设计的创意性等。其中，图面的完整性、中文字字体组合设计（40 分）（毕业要求 2.1）、文字的创意性（40 分）（毕业要求 2.2）文字设计的创意性（20 分）（毕业要求 2.1）。

六、参考教学资源

- [1] 余秉南主编,《字体设计》[M],湖北美术出版社,2011
- [2] 陈耀明主编,《字体设计教程》,[M],高等教育出版社,2016
- [3] 王亚菲著,《美术字设计基础》,[M],辽宁美术出版社 2020.5
- [4] 学习网站: 字体设计网 <http://ziti.cndesign.com/art.html>
- [5] 学习网站: 优设网 <https://www.uisdc.com/>

《商业摄影》教学大纲

课程名称：商业摄影

课程英文名称：Commercial Photography

课程编码：0601ZY260

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：形态构成、创意表现

制 定 人：李科

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《商业摄影》是视觉传达设计专业一门专业核心课程，主要阐述商业摄影的基本理论、基本方法、摄影技术、图像审美，是指导商业摄影的理论基础。课程内容包括三大部分：商业摄影基础技法、商业摄影创作表现、商业摄影后期设计。其中核心内容是商业摄影创作表现。

该课程是综合性较强的专业学科，必须全面地运用形态构成、创意表现及计算机辅助设计等多种学科知识来研究商业摄影的思维、方法及审美。要求学生学习该课程后，掌握商业摄影的基本知识；具备独立完成商业摄影创作的能力；树立中国特色社会主义价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，使学生掌握相对完整的商业摄影知识体系，具备独立进行各种类型产品摄影的能力，形成自己的商业摄影创新风格，理解不同产品层面下的拍摄要点，为后续其他类型视觉传达设计打下坚实的基础，并形成良好的创作习惯。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观、社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握商业摄影的理论和方法，解决不同产品，不同需求的商业摄影；（毕业要求 2.1）

（2）能够熟练的运用商业摄影知识体系，解决商业摄影基础技法、商业摄影创作表现、商业摄影后期设计等理论与实践问题。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂创作三个部分，其中一至七章为专业理论教学，第八章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

第一章:商业摄影基础知识	第一节:实验器材照相机	培养商业摄影的国家意识、文化意识、审美意识	高	高	低	4	2.1、2.2
	第二节:镜头焦距的选用		高	高	低		
	第三节:镜头光圈和镜头景深		高	高	低		
	第四节:滤光镜		高	高	低		
	第五节:感光材料		高	高	低		
第二章:商业摄影基础技法	第一节:正确使用照相机	商业摄影的文化价值与社会贡献	高	高	高	4	2.1、2.2
	第二节:曝光技法		高	高	高		
	第三节:多样化的摄影技术		高	高	高		
第三章:商业摄影布光技法	第一节:摄影棚	商业摄影中器材与技术的完美协调,中国传统文化中的人与物的和谐共生	高	高	中	4	2.1、2.2
	第二节:照明灯具		高	高	中		
	第三节:摄影造型光的性质		高	高	中		
	第四节:布光的基本规律		高	高	中		
	第五节:测光与曝光控制		高	高	中		
第四章:广告产品的拍摄	第一节:吸光体、半吸光体商品的拍摄	塑造中国传统文化中的形式美	高	中	高	4	2.1、2.2
	第二节:反光体、半反光体商品的拍摄		高	中	高		
	第三节:透明体、半透明体商品的拍摄		高	中	高		
	第四节:复合型商品的拍摄		高	中	高		
第五章:商业摄影创意与表现	第一节:场景营造至关重要	培养学生的动手能力,塑造精益求精的创作精神	高	中	高	4	2.1、2.2
	第二节:商业摄影创意与表现		高	中	高		
	第三节:广告产品的拍摄技巧		高	中	高		
第六章:商业摄影与数字技术	第一节:传统摄影的局限与数字摄影的优势	民族文化复兴与科技创新相融合	高	高	高	4	4.2
	第二节:商业摄影数字系统的使用		高	高	高		
	第三节:数字图像的后期制作		高	高	高		
第七章:商业摄影作品欣赏	第一节:商业摄影经典作品赏析	中国特色社会主义价值观在商业摄影中的文化表现	高	低	高	4	4.1
	第二节:商业摄影创意作品赏析		高	低	高		
第八章:广告产品摄影课题创作	第一节:广告产品摄影创作流程	将思政题材与摄影主题相融合,提升现代文化创新意识	高	高	高	20	2.1、4.2
	第二节:商业摄影的方案汇报与讲评		高	高	高		

四、教学方法

该课程以商业摄影为主,注重学生在学习过程中对商业摄影基本理论、基本知识的理解程度,培养学生独立且全面的商业摄影实践能力,形成良好的设计价值观、设计审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合,阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二、三、四章采取讲授，第五、六、七章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

商业摄影案例讲解，贯穿于理论讲授之中，商业摄影优秀作品赏析，第七章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第八章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：摄影思维的多样性、摄影画面的完整性、摄影表达的创意性、摄影方案的合理性等。其中，摄影方案的合理性（40 分）（毕业要求 2.2）、摄影表达的创意性（40 分）（毕业要求 3.2）、摄影画面的完整性（20 分）（毕业要求 2.1）。

七、参考教学资源

- [1] 方肃主编.《大学广告摄影设计教程》（第一版）[M]. 杭州：浙江摄影出版社，2003 年.
- [2] 邵大浪主编.《广告摄影》（第一版）[M]. 长春：吉林摄影出版社，1998 年.
- [3] 陈琦昌主编.《商品广告摄影技法》（第一版）[M]. 长沙：湖南美术出版社，2005 年.
- [4] 杨莉莉主编.《商业摄影实训教程》（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2015 年.
- [5] 刘立宾主编.《广告摄影技术教程》（第一版）[M]. 北京：中国民族摄影艺术出版社，2011 年.
- [6] 学习网站：山东工艺美术学院精品课程商业摄影. 网址：
<http://www.sdada.edu.cn/jpkc/ggsy/kcjs.php>.

《版式设计》教学大纲

课程名称：版式设计

课程英文名称：Edition design

课程编码：0601ZY169

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：插画设计 图形创意 创意表现

制 定 人：刘玲

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《版式设计》是艺术设计专业数码设计方向（本科）开设的一门专业方向必修课程。本课程的任务是将各种平面形态中的文字、图形、色彩、符号等视觉元素根据特定内容的需要，有机地排列组合在一定的版面上，将理性的思维以视觉传递方式个性化地加以表现。

二、课程教学目标

课程要求学生了解版式设计发展的现状和未来版式设计的表现形式，并掌握版式设计的基本方法，从而创造出富有个性的版面设计作品，为后续的数码设计其它课程形成良好的设计习惯打下坚实的基础。

1. 价值目标：

学生了解并掌握版式设计的系统知识和技能，深入学习版式设计的编排原则和审美原则，掌握版式设计的基本程序，并熟练应用在实践中，培养学生的动手能力和创新能力，努力成为符合时代需求的艺术设计人才。

2. 知识和能力目标：

（1）了解版式设计的概念与目的，以及版式设计的发展趋势；深入学习版式设计的编排原则和审美原则；（毕业要求 2.1）

（2）对版式设计的视觉要素和造型要素有深刻的认识；掌握版式设计的基本程序，并能熟练应用到实践中。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 3 章的理论教学 2 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 24 学时、实践训练 24 学时（详见本大纲第四部分）。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

第一章:版式设计概念	第一节:什么是版式设计度	带领学生欣赏国内优秀版式设计作品,讲授现代版式设计中对中国优秀传统文化的借鉴,讲授版式设计背后的中国传统美学精神、中国人的思维方式,讲授中国设计走向世界的故事	高	高	低	8	2.1 2.2
	第二节:版式设计课题训练的目的		高	高	低		
第二章:版式设计原则	第一节:版式设计中的整体概念	把传统融入教学,在提高专业知识和技能的同时,学习优秀版式其中蕴含的中国优秀传统文化,寓价值观引导于知识传授和能力培养之中	高	高	高	10	2.1 2.2
	第二节:通过版式的语言分析建立整体概念		高	高	高		
第三章:版式设计原理	第一节:分类	以美育人、以美化人,积极弘扬中华美育精神,引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,建立正确的世界观、人生观、价值观	高	低	高	10	2.1 2.2
	第二节:分区		高	中	高		
	第三节:分栏		高	中	高		
	第四节:网格		高	中	高		
	第五节:版式中的线		高	中	高		
	第六节:重复原则		高	中	高		
第四章:文字的编排	第一节:字体	学习我国优秀版式文字设计作品,通过学习这些作品中蕴含的中国传统文化和美学精神,引导学生树立正确的价值观,提高审美水平,增强民族自豪感和爱国情怀	高	中	高	10	2.1 2.2
	第二节:字号、字距、行距、字系、标题字		高	中	高		
	第三节:正文文字编排的基本形式		高	中	高		

第五章:图形与文字的编排	第一节:图形与文字的对比关系	不仅带领学生学习中国优秀版式设计,还将课程作业与近两年发生的疫情中中国共产党的有效领导共同抗疫相结合,带领专业学习和创作歌颂医务人员和奋战在一线的党员的海报版式,在引导学生树立正确的价值观,提高审美水平,增强民族自豪感和爱国情怀	高	中	高	10	2.2
	第二节:图形与文字编排的基本形式		高	中	高		
	第三节:展开页的整体设计		高	中	高		

四、教学方法

通过优秀作品分析海报文案的写作和技法、图形表达的完体性,通过作品一对一辅导,课堂自我反思等环节理解理论知识,完成主题的海报作品;补充重难点知识、完成主题弘扬红色文化传承革命精神和报纸版式设计的创新能力。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂,第一、三、四章采取讲授,第二、五章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

世界优秀版式设计作品赏析、中国版式优秀作品赏析,第一、二、三、四章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作,定期讨论,建议第五章采取该类方式。

课程采用的教学形式:线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩:30%,课堂测试、提问及考勤。(毕业要求1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求2.1)。

课题考试成绩:70%,采取考查方式,内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括:设计流程完整,界面布局合理,图标、图片设计具有较明显的风格表现等。其中,视觉设计流程完整,界面布局合理(40分)(毕业要求2.1)、图标、图片设计具有较明显的风格

表现，主次分明，风格突出（40 分）（毕业要求 2.2）视觉流程与表达方式的合理安排与布局（20 分）（毕业要求 2.1）。

六、参考教学资源

[1]原弘始、林晶子、平本久美子、山田纯也主编《版式设计原理·案例篇 提升版式设计的 64 个技巧》，人民邮电出版社，2020 年 7 月（第 1 版）

[2]陈根主编《版式设计从入门到精通》，化学工业出版社，2018 年 5 月（第 1 版）

[3]许楠主编《版式设计》，中国青年出版社，2009 年 5 月（第 1 版）

[4]周峰主编《版式设计》，北京大学出版社，2009 年 9 月（第 1 版）

《标志设计》教学大纲

课程名称：标志设计

课程英文名称：Logo Design

课程编码：0601ZY156

课程类别/性质：专业/必修

学 分：5

总学时/理论/实验（上机）：80/80/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：平面构成

制 定 人：宋颖

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

标志设计是艺术设计专业开设的必修课，是一门重要的设计专业课。通过本课程的教学，使学生能了解标志设计的相关知识，熟练掌握标志设计的方法，并能够完成以标志为核心的视觉传达基本要素设计，为企业形象（CI）设计课程奠定基础。通过本课程的学习能培养学生设计构思能力，培养设计感觉，提高表现技巧，具备有创造性的设计能力。

二、课程教学目标

通过课堂讲授与设计实践，使学生正确理解标志的概念，了解标志发展的历史和发展趋势，培养学生明确运用简练的形象表达寓意丰富的标志设计能力并能够运用现代设计方法独立进行设计创作。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）能熟练的运用设计语言，了解标志的分类及构成等基本知识，熟练掌握标志设计的创作方法；（毕业要求 2.1）

（2）能熟练的运用标志设计的创作理论体系解决标志设计的分类，掌握标志设计在不同表现形式上的视觉传达语言（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 6 章的理论教学内容。课内理论教学 80 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：标志	第一节：标志的概念	了解标志设计的概	高	高	低	12	

设计概述	第二节：标志的特性	念与特性，掌握标志设计的基础知识。 阐述其博大精深的文化意蕴，展示民族文化的积淀与发展。	高	高	低		2.1 2.2
	第三节：标志与图案的区别		高	高	低		
第二章：标志的分类	第一节：不同区域的标志表现	了解掌握标志设计的分类。 明确新时代中国和谐理念的创作型思维关系。	高	高	高	12	2.1 2.2
	第二节：标志从经济因素上分类		高	高	高		
	第三节：标志从图形符号的本质分类		高	高	高		
第三章：标志设计的技法	第一节：对比的运用	了解标志设计的技法，掌握标志设计技法的原则和方法。 引导学生理性看待中国设计，不要盲目比较，人类创造的各种文明都是劳动和智慧的结晶，每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉。	高	低	高	20	2.1 2.2
	第二节：调和的运用（和谐）		高	中	高		
	第三节：节奏的运用		高	中	高		
	第四节：均衡的运用		高	中	高		
	第五节：共用图形的使用		高	中	高		
	第六节：重叠的运用		高	中	高		
	第七节：矛盾空间的运用		高	中	高		
	第八节：光效应的运用		高	中	高		
第四章：标志的设计形式	第一节：运用表象手法的设计形式	地域化标志设计的社会责任与服务意识	高	中	高	12	2.1 2.2
	第二节：运用象征手法的设计形式		高	中	高		
	第三节：用文字表现的设计形式		高	中	高		
第五章：标志中的标准色彩	第一节：色彩的功能	标志色彩体现不同人与社会的关系，设计提倡人与社会和谐共生。	高	中	高	12	2.2
	第二节：标准色的定义		高	中	高		
	第三节：标准色的设定		高	中	高		
	第四节：辅助空间功能细化设计		高	中	高		
第六章：标志设计的艺术手法	第一节：肌理	通过学习标志设计的艺术手法，能够运用现代设计方法独立进行设计创作。 感受中华民族坚韧不屈、奋发图强的精神文明的传递。	高	高	高	12	2.1 2.2
	第二节：透叠		高	高	高		
	第三节：共用线型		高	高	高		
	第四节 折		高	高	高		
	第五节 旋转		高	高	高		
	第六节：相让		高	高	高		
	第七节：交叉		高	高	高		

	第八节：形体转换		高	高	高		
	第九节：分离		高	高	高		
	第十节：聚集		高	高	高		
	第十一节：错觉利用		高	高	高		

四、教学方法

该课程以标志设计创造性为主，注重学生在学习过程中对标志设计的理解程度，培养学生独立且全面的标志设计创作设计能力，形成正确的思想政治观、价值观、审美观。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

现代设计大师作品赏析、中国传统设计优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：标志设计表达的方式、标志设计的完整性、标志设计的创意性、标志设计合理性等。其中，标志设计的完整性（40 分）（毕业要求 2.1）、标志设计的创意性（40 分）（毕业要求 2.2）、标志设计合理性（20 分）（毕业要求 2.1）。

六、参考教学资源

[1] 周建国主编《标志设计》（第一版）[M]. 北京：科学出版社，2011 年.

[2] 黎英主编《世界经典标志设计》（第一版）[M]. 长沙：湖南大学出版社，2010 年.

[3] 陈楠主编《标志设计与视觉识别系统》（第一版）[M]. 沈阳：辽宁美术出版社，2011 年.

[4] 李鹏程主编《VI 品牌形象设计》[M]. . 北京：人民美术出版社，2010.8 年.

[5] 靳埭强主编《中国平面设计（3）企业形象设计》[M]. 上海：上海文艺出版社，2000.1 年.

[6] 学习网站：设计在线 . 址：<http://www.ccdol.com/>

[7] 学习网站：CND 设计网. 网址：<http://pm.cndesign.com/>

《VI 设计》教学大纲

课程名称：VI 设计

课程英文名称：VI Design

课程编码：0601ZY261

课程类别/性质：专业/必修

学 分：6

总学时/理论/实验（上机）：96/96/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：平面构成 标志设计

制 定 人：宋颖

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

VI 设计是艺术设计专业开设的必修课，是一门重要的设计专业课。通过本课程的教学，使学生能了解标志设计的相关知识，熟练掌握标志设计的方法，并能够完成以标志为核心的视觉传达基本要素设计，为企业形象（CI）设计课程奠定基础。通过本课程的学习能培养学生设计构思能力，培养设计感觉，提高表现技巧，具备有创造性的设计能力。

二、课程教学目标

通过课堂讲授与设计实践，使学生正确理解标志的概念，了解 VI 设计发展的历史和发展趋势，培养学生明确运用简练的形象表达寓意丰富的 VI 设计能力并能够运用现代设计方法独立进行设计创作。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）能熟练的运用设计语言，了解 VI 设计的分类及构成等基本知识，熟练掌握 VI 设计的创作方法；（毕业要求 3.1）

（2）能熟练的运用 VI 设计的创作理论体系解决 VI 设计的分类，掌握 VI 设计在不同表现形式上的视觉传达语言（毕业要求 3.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 6 章的理论教学内容。课内理论教学 96 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：VI 基础认识	第一节：CIS 的历史，现状与发展	了解 VI 设计的概念与特性，阐述其	高	高	低	12	3.1

	第二节：CIS 的含义及构成特点	博大精深的文化意蕴，展示民族文化的积淀与发展。	高	高	低		3.2
	第三节：MI 与 BI 关系		高	高	低		
	第四节：VI 设计的基本程序		高	高	低		
第二章：VI 基本要素设计	第一节：VI 设计的元素	了解掌握 VI 设计的分类，明确新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系。	高	高	高	12	3.1 3.2
	第二节：标准字体设计		高	高	高		
	第三节：实践 VI 设计		高	高	高		
第三章：VI 基本要素设计	第一节：企业标准字与标准色练习	地域化 VI 设计的社会责任与服务意识。	高	低	高	12	3.1 3.2
	第二节：VI 设计的实践		高	中	高		
第四章：VI 应用系统设计	第一节：关于 VI 应用系统设计的介绍	掌握 VI 设计技法的原则和方法，引导学生理性看待中国设计，不要盲目比较。	高	中	高	12	3.1 3.2
	第二节：VI 应用系统实例讲解		高	中	高		
	第三节：VI 应用系统实践		高	中	高		
第五章：VI 应用系统设计	第一节：VI 应用系统实践	VI 应用系统实践提倡设计实事求是，立足实际。	高	中	高	12	3.2
	第二节：办公事务用品、公关礼品设计		高	中	高		
第六章：VI 应用系统设计	第一节：交通工具、职员服装设计	通过学习 VI 设计的学习，感受中华民族坚韧不屈、奋发图强的精神文明的传递。	高	高	高	12	3.1 3.2
	第二节：其他应用系统设计		高	高	高		
	第三节：企业 IP 形象设计		高	高	高		
第七章：VI 手册编制与管理	第一节：VI 手册的组成内容	VI 手册的制定体现人与社会的关系，设计提倡人与社会和谐共生。	高	中	高	12	3.2
	第二节：VI 手册的制定和管理		高	中	高		
第八章：VI 手册编制	第一节：完成 VI 手册的制作	通过 VI 手册的制作完成，了解人类创造的各种文明都是劳动和智慧结晶，每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉。	高	中	高	12	3.2
	第二节：完成 VI 手册的打印		高	中	高		

四、教学方法

该课程以 VI 设计创造性为主，注重学生在学习过程中对 VI 设计的理解程度，培养学生独立且全面的 VI 设计创作设计能力，形成正确的思想政治观、价值观、审美观。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

现代设计大师作品赏析、VI 设计优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 3.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、VI 设计的完整性、VI 设计的创意性、VI 设计的合理性等。其中，VI 设计的完整性（40 分）（毕业要求 3.1）、VI 设计的创意性（40 分）（毕业要求 3.2）、VI 设计的合理性（20 分）（毕业要求 3.1）。

六、参考教学资源

[1] 陈青主编《VI 设计教程》[M]. 上海：上海人民美术出版社，2011 年.

[2] 孙雅娟主编《平面 VI 设计项目实训教程》[M]. 北京：机械工业出版社，2010 年.

[3] 陈楠主编《标志设计与视觉识别系统》（第一版）[M]. 沈阳：辽宁美术出版社，2011 年.

[4] 李鹏程主编《VI 品牌形象设计》[M]. . 北京：人民美术出版社，2010.8 年.

[5] 靳埭强主编《中国平面设计》（3）企业形象设计 [M]. 上海：上海文艺出版社，2000.1 年.

[6] 学习网站：设计在线 . 址：<http://www.ccdol.com/>

[7] 学习网站：CND 设计网. 网址：<http://pm.cndesign.com/>

《信息设计》教学大纲

课程名称：信息设计

课程英文名称：VI Design

课程编码：0601ZY158

课程类别/性质：专业/必修

学 分：6

总学时/理论/实验（上机）：96/96/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：平面构成 标志设计

制 定 人：宋颖

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

通过本门课程的学习，学生能够理解信息设计是为了更加生动表现信息图表的需要而产生的，信息设计的表达方式是其他视觉传达方式无法替代的，尤其是在信息化社会迅速发展的今天，信息设计这种准确、形象、快捷的传达方式已经显示出它独特的优势。同时掌握信息设计的方法和技能，有利于培养学生的创造性思维能力，摆脱习惯的思维方式。

二、课程教学目标

课程在教学中要尽力开拓学生的知识面, 不仅讲授与本专业相关的知识, 而且可涉及多方面的知识, 通过课堂讲授与设计实践, 使学生正确理解信息设计的概念, 了解信息设计发展的历史和发展趋势, 培养学生明确运用简练的形象表达寓意丰富的信息设计能力并能够运用现代设计方法独立进行设计创作。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）能熟练的运用设计语言，了解信息设计的分类及构成等基本知识，熟练掌握信息设计的创作方法；（毕业要求 3.1）

（2）能熟练的运用信息设计的创作理论体系解决信息设计的分类，掌握信息设计在不同表现形式上的视觉传达语言（毕业要求 3.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 6 章的理论教学内容。课内理论教学 96 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：信息	第一节：从信息社会看图表应	了解信息图表的概	高	高	低	12	

与图表	用功能	念与特性，阐述其博大精深的文化底蕴，展示民族文化的积淀与发展。					3.1 3.2
	第二节：从历史进程看信息图表发展概况		高	高	低		
	第三节：从视觉设计看信息图表传达艺术		高	高	低		
第二章：信息图表的类型	第一节：信息图表类型综述	了解掌握信息图表的分类，明确新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系。	高	高	高	12	3.1 3.2
	第二节：信息图表类型细分		高	高	高		
	第三节：信息图表类型分析		高	高	高		
第三章：信息设计的构成要素	第一节：信息设计的内容要素文字的表现	通过信息图表的制作完成，了解人类创造的各种文明都是劳动和智慧的结晶，每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉。	高	低	高	12	3.1 3.2
	第二节：信息设计的内容要素数据的表现		高	低	高		
	第三节：形式要素具象图形设计		高	低	高		
	第四节：形式要素抽象图形设计		高	低	高		
	第五节：形式要素色彩设计		高	低	高		
第四章：信息设计的传达原理	第一节：列表	掌握信息图表的原则和方法，引导学生理性看待中国设计，不要盲目比较。	高	中	高	12	3.1 3.2
	第二节：对照		高	中	高		
	第三节：图解		高	中	高		
第五章：统计信息图表设计	第一节：统计信息图表的图示结构	信息图表应用实践提倡设计实事求是，立足实际。	高	中	高	12	3.2
	第二节：统计信息图表的秩序		高	中	高		
第六章：示意信息图表设计	第一节：示意图表的图示结构	通过学习信息图表的学习，感受中华民族坚韧不屈、奋发图强的精神文明的传递。	高	高	高	12	3.1 3.2
	第二节：示意图表的抽象语汇		高	高	高		
第七章：地图信息图表设计	第一节：地图信息图表的图示结构	信息图表的制定体现人与社会的关系，设计提倡人与社会和谐共生。	高	中	高	12	3.2
	第二节：地图信息图表的标注		高	中	高		
第八章：界面信息图表设计	第一节：界面信息图表的图示结构	地域化信息图表设计的社会责任与服务意识。	高	中	高	12	3.2
	第二节：界面信息图表的图示的连接		高	中	高		

四、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 3.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求

3.1)。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。
考查内容包括：设计表达的方式、信息图表设计的完整性、信息图表设计的创意性、信息图表设计的合理性等。其中，信息图表设计的完整性（40 分）（毕业要求 3.1）、信息图表设计的创意性（40 分）（毕业要求 3.2）、信息图表设计的合理性（20 分）（毕业要求 3.1）。

五、参考教学资源

- [1] 王凯主编《信息可视化设计》（第一版）[M]. 沈阳：辽宁科学技术出版社，2013 年.
- [2] (美) 利普顿主编《信息设计实用指南》[M]. 上海：上海人民美术出版社，1998 年.
- [3] 孙皓琼主编《图形对话——什么是信息设计》[M]. 北京：清华大学出版社，2011 年.
- [4] 学习网站：设计在线 . 址：<http://www.ccdol.com/>
- [5] 学习网站：视觉中国，信息可视化设计欣赏. 网址：<http://shijue.me/>

《书籍设计》教学大纲

课程名称：书籍设计

课程英文名称：Book Design

课程编码：0601ZY159

课程类别/性质：专业/必修

学 分：6

总学时/理论：96/96

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：图形创意、文字设计、版式设计

制 定 人：李科

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《书籍设计》是视觉传达设计专业一门专业核心课程，主要阐述书籍设计的设计理论、设计方法、设计技术、设计审美，是指导书籍设计的理论基础。课程内容包括两大部分：书籍版式设计、书籍装帧设计。其中核心内容是书籍装帧设计。

该课程是综合性较强的应用学科，必须全面地运用图形创意、文字设计、版式设计及计算机辅助设计等多种学科知识来研究书籍设计的思维、方法及审美。要求学生在学习该课程后，掌握书籍设计的基本知识；具备独立完成书籍设计的能力；树立中国特色社会主义文化价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，使学生掌握相对完整的书籍设计知识体系，具备独立创作各类型书籍设计的能力，形成自己的书籍设计创新风格，理解不同文化层面下的设计要点，为后续其他类型视觉传达设计打下坚实的基础，并形成良好的设计习惯。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观、社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握书籍设计的理论和方法，解决不同类型，不同需求的书籍设计；（毕业要求 2.1）

(2) 能够熟练的运用书籍设计知识体系，解决书籍版式设计、书籍装帧设计等理论与实践问题。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂创作三个部分，其中一至八章为专业理论教学，第九章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

第一章:书籍装帧概述和设计的的基本原则	第一节:书籍装帧的起源与发展	中国传统书籍装帧的悠久历史与文化贡献	高	高	低	8	3.1、3.2
	第二节:书籍装帧的基础知识		高	高	低		
	第三节:书籍装帧设计的基本原则		高	高	低		
第二章:书籍封面、护封的视觉传达设计	第一节:书籍封面、护封的作用及形式	培养书籍设计的国家意识、文化意识、审美意识	高	高	高	8	3.1、3.2
	第二节:书籍封面、护封的创意构思		高	高	高		
	第三节:书籍封面的表现形式和视觉传达		高	高	高		
第三章:书籍封底、书脊、勒口的视觉传达设计	第一节:书籍封底的设计	培养精益求精的艺术理念,以及社会责任与服务意识	高	中	高	8	3.1、3.2
	第二节:书籍书脊的设计		高	中	高		
	第三节:书籍勒口的设计		高	中	高		
第四章:书籍装帧中其他环节的设计	第一节:书籍环衬页的设计	书籍设计中出版行业规范化与国家文化产业标准化的发展	高	中	高	8	3.1、3.2
	第二节:书籍扉页的设计		高	中	高		
	第三节:书籍目录的设计		高	中	高		
	第四节:书籍序言的设计		高	中	高		
	第五节:书籍篇章页、页眉、页码、切口的设计		高	中	高		
第五章:书籍装帧的版式设计	第一节:版式设计的概念	版式与视觉的关系,传统文化中的人与物的和谐共生	高	中	高	8	3.1、3.2
	第二节:版式设计的目的		高	中	高		
	第三节:版式设计的形式与要素		高	中	高		
	第四节:版式设计的设计原则		高	中	高		
第六章:书籍装帧设计的材料与形态设计	第一节:书籍装帧设计的材料应用	塑造中国传统文化中的形式美,培养工匠精神	高	高	高	8	3.1、3.2
	第二节:书籍的形态设计		高	高	高		
第七章:电子书的设计	第一节:电子书简介	文化复兴与科技创新相融合	高	中	中	8	3.2
	第二节:电子书的设计制作流程		高	中	中		
第八章:书籍作品欣赏	第一节:经典作品赏析	中国特色社会主义价值观在书籍设计中文化表现	高	中	高	8	3.1
	第二节:创意作品赏析		高	中	高		
第九章:文化类书籍装帧设计课题创作	第一节:文化类书籍装帧设计流程	培养学生对于中国优秀文化的高度认知,提升文化创新意识。	高	高	高	32	1.2、3.2、4.2
	第二节:书籍设计的方案汇报与讲评		高	高	高		

四、教学方法

该课程以书籍设计为主,注重学生在学习过程中对书籍设计基本理论、基本知识的理解程度,

培养学生独立且全面的书籍设计能力，形成良好的设计价值观、设计审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二、三、四章采取讲授，第五、六、七、八章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

书籍设计案例讲解，贯穿于理论讲授的各个环节，书籍设计优秀作品赏析，第八章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第九章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 3.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计思维的多样性、设计画面的完整性、设计表达的创意性、设计方案的合理性等。其中，设计方案的合理性（40 分）（毕业要求 3.2）、设计表达的创意性（40 分）（毕业要求 3.2）、设计画面的完整性（20 分）（毕业要求 3.1）。

七、参考教学资源

- [1] 吕敬人主编.《书籍设计基础》[M]. 北京：高等教育出版社，2012 年.
- [2] 周靖明主编.《书籍设计》[M]. 重庆：重庆大学出版社，2007 年.
- [3] 杨朝辉主编.《书籍装帧创意与设计》[M]. 北京：化学工业出版社，2020 年.
- [4] 曲欣主编.《书籍装帧设计》[M]. 北京：清华大学出版社，2018 年.
- [5] 柳林主编.《书籍装帧设计》[M]. 北京：北京大学出版社，2016 年.
- [6] 学习网站：中国美术学院书籍设计与制作. 网址：
<https://www.bilibili.com/video/BV187411n7bz>.

《招贴设计》教学大纲

课程名称：招贴设计
课程编码：0601ZY160

课程英文名称：Poster Design
课程类别/性质：专业/必修
总学时/理论/实验（上机）：96/96/0

学 分：6

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：形态构成、立体构成、创意表现

制 定 人：黎丹

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

本课程以广告招贴为基础，通过对广告的形象、文字、构图、色彩等各方面的学习，掌握视觉广告设计的艺术手段，同时了解广告与市场、广告与产品的关系，并能创意设计具时代感的招贴广告。该课程是针对设计专业而开放的，其任务是解决学生的造型能力和创造能力。

二、课程教学目标

通过招贴设计课程的学习，要使学生了解招贴设计的历史、招贴的分类特征与功能；理解招贴设计的创意技巧和文字图形等构成要素在招贴设计中的编排方法；掌握招贴的表现方法及设计程序等一系列内容。通过招贴设计的专题练习使学生掌握招贴设计相关的基本概念、原理和设计方法，为设计的专业表达进行综合训练。并最终逐步培养学生的抽象思维能力、创造性思维能力和概念的视觉转换能力，以及解决专门设计问题的能力。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）使学生对招贴设计的知识有较为全面的了解，把握图形创意原则与版式创意表现方法，更好地开拓思维想象力，培养设计观念、创造多元的构形设计方法（毕业要求 3.1）

（2）加深对图形语言重要性的认识，开拓和创新精神，更自然衔接到其他专业，以适应社会 and 市场需求。（毕业要求 3.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 7 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 24 学时、实践训练 72 学时（详见本大纲第四部分）。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：广告	第一节：现代广告概念及类型	通过感受图形	高	高	低	12	

设计概述	划分	魅力, 让美进入自己的价值核心, 第一次了解图形, 慢慢来, 学着感受观察。					3.1 3.2
	第二节: 广告设计与视觉语言		高	高	低		
	第三节: 广告设计的源流及发展		高	高	低		
第二章: 广告认知原理	第一节: 广告设计与视觉原理	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	高	高	高	12	3.1 3.2
	第二节: 广告设计与注意原理		高	高	低		
	第三节: 广告设计与记忆原理		高	高	低		
	第四节: 广告设计与思维原理		高	高	低		
	第五节: 广告设计与异质心理		高	高	高		
第三章: 广告创意思考	第一节: 创意的思维基础	原则养成, 爱惜身体, 自我的仪表, 环境整洁有序, 有礼貌有分寸, 做事有始有终, 养成独立思考以及终生学习的能力。	高	低	高	24	3.1 3.2
	第二节: 广告创意的程序办法		高	低	高		
	第三节: 广告创意的策略与表现		高	低	高		
	第四节: 广告创意者的素质开发		高	低	高		
第四章: 广告图形表现	第一节: 广告图形的功能与意义	深入精微, 观察生活中的种种细节, 看见细节的万千变化。	高	中	高	12	3.1 3.2
	第二节: 广告设计的图形表现		高	中	高		
第五章: 广告文字处理	第一节: 广告字体设计的功能特征及分类	美育之于我们人生的意义, 留白有余, 韵味不尽, 画与我们的生活, 皆是如此。	高	中	高	12	3.2
	第二节: 广告字体设计的创意及编排		高	中	高		
第六章: 广告色彩计划	第一节: 色彩的知觉对话	重塑中国传统文化自信	高	高	高	12	3.1 3.2
	第二节: 广告创作与色彩设计		高	高	高		
第七章: 广告版式编排	第一节: 广告设计版式编排的基本概念	课程紧密与社会主义核心价值观相结合, 提升同学们的民族自信心, 对中华民族传统文化进行更深刻的研究与理解。	高	高	高	12	3.1 3.2
	第二节: 广告设计版式编排的构成原理及模式		高	高	高		

四、教学方法

本课程以课堂讲授、课堂讨论、实际案例分析和课题训练相结合的方式进行教学, 加深学生

对所学知识的理解和应用，并根据需要随时注入新的教学内容。课程开始时任课教师应向学生介绍授课的基本内容、作业、调研等时间和进度安排。课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

1. 案例赏析

现代设计作品赏析、中国优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

2. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 3.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。

考查内容包括：设计思维的多样性、设计画面的完整性、设计表达的创意性、设计方案的合理性等。其中，设计方案的合理性（40 分）（毕业要求 3.2）、设计表达的创意性（40 分）（毕业要求 3.2）、设计画面的完整性（20 分）（毕业要求 3.1）。

六、参考教学资源

[1] 林家阳主编《图形创意》[M]. 沈阳：辽宁美术出版社，2011 年.

[2] 崔生国主编《图形设计》[M]. 上海：上海人民美术出版社，2012 年.

[3] 黄越主编《图形想象新思路》[M]. 重庆：重庆出版社，2012 年.

[4] 陈珽年、黄吉淳主编《广告艺术设计》[M]. 重庆：重庆大学出版社，2004 年.

[5] 图形设计，中央美术学院艺讯网，网址：<http://www.cafa.com.cn/>

《包装设计》教学大纲

课程名称：包装设计

课程英文名称：Package Design

课程编码：0601ZY161

课程类别/性质：专业/必修

学 分：6

总学时/理论：96/96

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：图形创意、文字设计、版式设计

制 定 人：李科

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《包装设计》是视觉传达设计专业一门专业核心课程，主要阐述包装设计的设计理论、设计方法、设计技术、设计审美，是指导包装设计的理论基础。课程内容包括两大部分：包装结构设计、包装平面设计。其中核心内容是包装平面设计。

该课程是综合性较强的应用学科，必须全面地运用图形创意、文字设计、版式设计及计算机辅助设计等多种学科知识来研究包装设计的思维、方法及审美。要求学生在学习该课程后，掌握包装设计的基本知识；具备独立完成包装设计的能力；树立中国特色社会主义文化价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，使学生掌握相对完整的包装设计知识体系，具备独立创作各类型包装设计的能力，形成自己的包装设计创新风格，理解不同产品层面下的设计要点，为后续其他类型视觉传达设计打下坚实的基础，并形成良好的设计习惯。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观、社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握包装设计的理论和方法，解决不同产品，不同需求的包装设计；（毕业要求 2.1）

(2) 能够熟练的运用包装设计知识体系，解决包装结构设计、包装平面设计等理论与实践问题。（毕业要求 2.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂创作三个部分，其中一至六章为专业理论教学，第七章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

第一章:包装概述	第一节:包装的由来与功能	中国传统包装的悠久历史与文化贡献	高	高	低	8	2.1、2.2
	第二节:为什么需要包装		高	高	低		
	第三节:包装是物质与文化的契台		高	高	低		
	第四节:再认识包装		高	高	低		
	第五节:包装设计的价值		高	高	低		
第二章:寻找包装设计的依据	第一节:包装的定位	培养包装设计的民族意识、文化意识、审美意识	高	高	高	8	2.1、2.2
	第二节:从市场中寻找需求依据		高	高	高		
	第三节:为目标定位		高	高	高		
	第四节:构想要可以实现		高	高	高		
	第五节:包装设计的职业标准		高	高	高		
	第六节:包装设计的社会责任		高	高	高		
第三章:包装设计六要素	第一节:文字	包装与视觉的关系,传统文化中的人与物的和谐共生,培养精益求精的艺术理念	高	高	中	8	2.1、2.2
	第二节:图形		高	高	中		
	第三节:色彩		高	高	中		
	第四节:结构		高	高	中		
	第五节:附件		高	高	中		
	第六节:材料		高	高	中		
第四章:从草图到成品	第一节:初拟设计方案	包装设计中出版行业规范化与国家文化产业标准化的发展	高	中	高	8	2.1、2.2
	第二节:确定包装体量		高	中	高		
	第三节:容器造型		高	中	高		
	第四节:制图与模型		高	中	高		
	第五节:从二维到三维		高	中	高		
	第七节:方案的提报		高	中	高		
第五章:包装印刷与制造	第一节:印前准备	塑造中国传统文化中的形式美,培养工匠精神	高	中	高	8	3.1、3.2
	第二节:印刷方式		高	中	高		
	第三节:特种工艺		高	中	高		
第六章:突破性的包装设计	第一节:做好与包装有关的视觉储备	在包装设计中践行民族复兴与科技创新相融合	高	中	高	8	4.1、4.2
	第二节:从消费者那里获得灵感		高	中	高		
	第三节:原创与借鉴的关系		高	中	高		
	第四节:加法与减法的平衡		高	中	高		
	第五节:草图与手绘		高	中	高		
	第六节:新材料、新工艺与新创意		高	中	高		
第七章:文化产品的包装设计课题创作	第一节:文化产品的包装设计流程	中国特色社会主义价值观在包装设计题材中的文化体现	高	高	高	48	1.2、3.2、4.2
	第二节:包装设计的方案汇报与讲评		高	高	高		

四、教学方法

该课程以包装设计为主,注重学生在学习过程中对包装设计基本理论、基本知识的理解程度,培养学生独立且全面的包装设计能力,形成良好的设计价值观、设计审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合,阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂,第一、二、三、四章采取讲授,第五、六章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

包装设计案例讲解,贯穿于理论讲授之中,包装设计优秀作品赏析,第一、二、三、四、五、六章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作,定期讨论,建议第七章采取该类方式。

课程采用的教学形式:线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩:30%,课堂测试、提问及考勤。(毕业要求1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求2.1)。

课题考试成绩:70%,采取考查方式,内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括:设计思维的多样性、设计画面的完整性、设计表达的创意性、设计方案的合理性等。其中,设计方案的合理性(40分)(毕业要求2.2)、设计表达的创意性(40分)(毕业要求3.2)、设计画面的完整性(20分)(毕业要求2.1)。

六、参考教学资源

- [1] 陈小林主编. 包装设计(第一版)[M]. 北京:人民美术出版社,2010年.
- [2] 欧阳刚主编. 商品包装设计(第一版)[M]. 北京:机械工业出版社,2010年.
- [3] 王安霞主编. 包装设计与制作(第一版)[M]. 北京:中国轻工业出版社,2013年.
- [4] 孙诚主编. 包装结构设计(第四版)[M]. 北京:中国轻工业出版社,2014年.
- [5] 张如画主编. 包装结构设计(第一版)[M]. 北京:中国青年出版社,2017年.
- [6] 学习网站:山东工艺美术学院精品课程包装设计. 网址:
<https://www.bilibili.com/video/BV187411n7bz>.

《网页设计》教学大纲

课程名称：网页设计

课程英文名称：Web Design

课程编码：0601ZY162

课程类别/性质：专业/必修

学 分：5

总学时/理论：80/80

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：版式设计，PS 图形图像处理，二维动画制作技法

制 定 人：张大庆

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

本课程是视觉传达设计专业必修课之一。网页设计是一门数字技术与艺术结合的学科，是一门理论与实践并重的课程。该课程教学内容从实践出发，注重培养学生网页制作方面的使用技能和应用能力，掌握网站的建设、使用和管理能力。通过本课程的学习，使学生具有设计制作一般网站的能力。

课程以培养学生的创造力为重点，鼓励学生创新，以实践课程居多。课程中包含大量审美意识的培养、艺术价值的评判、传统文化的传承、环保理念的传播、创新思维的构建、爱国情怀的启发等隐性思政教育内容，在课程教学过程中，课程作业成果多以“作品”的形式表现出来，一般与经济、社会、生活密切相关，反映了学生所表达的价值观和意识形态。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生能够掌握相对完整的网页设计体系，形成自己独立创作该类型设计的能力和风格；掌握不同类型网页设计要点；

1、价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）实际动手能力和理论相结合。（毕业要求 3.1）

（2）熟练掌握网页设计制作的主流软件操作，树立良好的设计观念。（毕业要求 3.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂创作三部分，包括 9 章的理论教学内容。课程教学共 80 学时，学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：网页	第一节：计算机网络的基本概念和	中国传统版面	高	高	低	2	

设计概述	发展历史	赏析。提炼传统图形元素进行创作。					3.1 3.2
	第二节：网站的种类及相关知识						
	第三节：网站的开发流程和方法		高	高	低		
	第四节：常用网站设计制作工具						
第二章：网页设计软件 Dreamweaver 基础	第一节：Dreamweaver 的使用界面和基本操作	中国传统版面赏析。总结传统版面的审美形式并形成文字。	高	高	高	8	3.1 3.2
	第二节：站点、网站、网页及网页属性的概念		高	高	高		
第三章：网页设计的布局表格	第一节：布局表格的相关概念：表格、框架、层	传统手工艺图形创作，增强文化自信，并利用传统图形进行动效设计。	高	低	高	8	3.1 3.2
	第二节：表格与单元格的主要属性及其设置		高	中	高		
	第三节：框架网页在网页设计中的应用		高	中	高		
	第四节：在网页设计中创建、编辑层和嵌套层		高	中	高		
第四章：网页设计的基本元素	第一节：文字样式及样式参数	传统手工艺图形创作，增强文化自信。创作博物馆主题网站，增强民族自豪感。	高	中	高	10	3.1 3.2
	第二节：图像图形的应用		高	中	高		
	第三节：超级链接的应用		高	中	高		
第五章：网页设计的行为应用	第一节：事件和动作的种类	网页设计的社会责任与服务意识。创作博物馆主题网站，增强民族自豪感。	高	中	高	10	3.2
	第二节：行为的设置和应用		高	中	高		
	第三节：表单的创建和应用		高	中	高		
第六章：网页设计中的 CSS 样式表	第一节：网页设计中的 CSS 层叠式样式表概念	网页设计的社会责任与服务意识。创作中国文化主题网站，传播中华文化。	高	高	高	10	3.1 3.2
	第二节：网页 CSS 样式表的定义、设置和效果应用		高	高	高		
第七章：网页设计中的模板和库	第一节：Dreamweaver 中模板与库元素的概念与作用	创作传统手工艺网页设计，重塑中国传统文化自信。	高	高	高	10	3.13.2
	第二节：模板的固定区域与可编辑区域的区别和用途		高	高	高		
	第三节：通过模板和库元素创建网		高	高	高		

	页的方法						
第八章:网页设计中的图像处理	第一节: Fireworks 或 Photoshop 的网页图像处理功能	创作传统手工艺网页设计, 重塑中国传统文化自信	高	高	高	10	3.1 3.2
	第二节: 网页图像的编辑和优化		高	高	高		
	第三节: 应用切割图形、图像热点区与制作导航按钮		高	高	高		
第九章:网页设计中的动画处理	第一节: 应用 Flash 制作交互式动画	创作传统元素动效设计, 重塑文化自信。	高	高	高	12	3.2
	第二节: JavaScript 和 CSS 5 动画技术在网页中的应用		高	高			

四、教学方法

该课程以网页设计创造性为主, 注重学生在学习过程中对网页设计的理解程度, 培养学生独立且全面的网页创作能力, 形成良好的设计价值观, 审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合, 阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂, 第一、三、四、五章采取讲授, 第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

优秀网页作品赏析、中国传统图形纹样赏析, 第一、三、四、五章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作, 定期讨论, 建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式: 线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩: 30%, 课堂测试、提问及考勤。(毕业要求 1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求 3.1)。

课题考试成绩: 70%, 采取考查方式, 内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括: 设计表达的方式、图面的完整性、动效设计的创意性。其中, 网页功能的重塑合理性(40分)(毕业要求 3.1)、动效设计的创意性(40分)(毕业要求 3.2)、图面与表达方式(20分)(毕业要求 3.1)。

六、参考教学资源

[1] 倪洋主编《网页设计》. 上海:上海人民美术出版社. 2012 年

[2] 孙良营主编《巧学巧用 Dreamweaver CS6、Flash CS6、FireworksCS6 网站制作》. 北京:人民邮电出版社. 2013 年

- [3] 数字艺术教育研究室《Dreamweaver CS6 基础培训教程》. 北京:人民邮电出版社. 2013 年
- [4] Adobe 公司《 Adobe Dreamweaver CS5 中文版经典教程》. 北京:人民邮电出版社. 2011 年
- [5] 梁芳主编《网页设设计与制作》. 北京:清华大学出版社. 2011 年

《影视广告设计》教学大纲

课程名称：影视广告设计

课程英文名称：Television Advertising Design

课程编码：0601ZY163

课程类别/性质：专业/必修

学 分：5

总学时/理论/实验（上机）：80/80

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：文字设计 分镜头设计 版式设计

制 定 人：刘玲

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

本课程是平面设计方向的主干课程，通过本课程的学习，学生要能掌握广告学原理和影视广告的特点等理论，以及影视广告的创意、设计、制作等必须的能力，学好本课程，制作出广告作品，便于学生应聘就业，完善专业学习的系统性和完整性。本课程着重于学生设计技术与创新能力的培养。了解广告学原理和影视广告的特点，熟悉影视广告的创意、设计、制作等过程环节，熟悉影视广告设计制作的基本技术，能自己独立设计、制作优秀影视广告。通过思政课堂引入，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，以润物细无声的方式实现价值引领，实现技能培养、职业素养与思政教育的“三促进效应”，在潜移默化中引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

二、课程教学目标

课堂教学以教学参考书为参考材料，按照本大纲的内容进行教学。教学以理论讲授和实践辅导相结合，重在实践辅导。配合多媒体教学分析大量影视广告片和组织学生观看广告节作品，以开阔学生眼界，提高学生作品的制作水平扩宽创作思路。

1. 价值目标：

培养学生树立正确的人文价值观、广告设计价值观和社会责任感，了解在目前各大视频平台和宣传媒介，使用影视作品能达到的社会宣传影响力。

2. 知识和能力目标：

（1）学生应了解影视广告的概念，发展方向和专业定位，理解影视设计流程中的目的和要求，熟悉广告设计的安排计划；（毕业要求 3.1）

（2）着重学习影视广告在行业中应用的基本知识，使学生系统地获得：电影电视原理、电影电视历史、影视语言、广告公司创意制作流程、广告公司提案等各方面的基础知识、基本理论及其应用能力。（毕业要求 3.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 5 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 36 学时、实践训练 36 学时（详见本大纲第四部分）。课

堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章：广告概述	第一节：了解广告的特性	带领学生观看各类优秀影视广告，了解我国建国以来影视广告创作取得的成绩	高	高	低	4	3.1 3.2
	第二节：理解广告的分类；理解广告的影响和作用		高	高	低		
第二章：广告策划基础	第一节：了解广告策划的含义及特性	举例通过设计与制作公益影视广告策划，让学生深刻理解六大思政元素中“文明”的内涵	高	高	高	8	3.1 3.2
	第二节：掌握广告策划书的撰写		高	高	高		
	第三节：理解整合营销传播策划		高	高	高		
第三章：广告表现战略	第一节：了解广告表现和广告创意	让学生从赏月、点灯、观潮、猜谜、吃月饼、饮桂花酒等活动中选取合适的设计元素，为某商品设计影视广告，并在设计的过程中体味中华优秀传统文化之美	高	低	高	8	3.1 3.2
	第二节：理解广告定位		高	中	高		
	第三节：熟悉广告表现手法		高	中	高		
第四章：广告媒体策略	第一节：广告媒体策略	带领学生学习广告媒体和运营管理法律法规，帮助学生树立法治意识，增强学生的法治观念，让学生形成守法光荣、违法可耻的价值观，以提高学生的职业素养	高	中	高	8	3.1 3.2
	第二节：理解媒体计划和媒体组合策略		高	中	高		
	第三节：理解广告日程决策		高	中	高		
第五章：影视广告设计	第一节：影视广告的分类与特点	举例如电影《厉害了我的国》热播之后，	高	中	高	36	4.1 4.2

	第二节：影视广告动画设计	要求学生欣赏并设计电影的剪辑，理解电影所要传达给观众的中心思想，并制作电影宣传片，将这种爱国主义情怀在视频里面体现出来	高	高	高		
	第三节：影视广告拍摄技巧和剪辑制作		高	高	高		
第六章：影视广告音响	第一节：影视广告音乐的特性与作用	给学生分析电影《我和我的祖国》中的优秀的音画剪辑技巧	高	高	高	16	3.1 3.2
	第二节：音乐表现与音画关系		高	高	高		

四、教学方法

教学过程中要注重基本概念和理论，着重培养应用能力，模拟广告公司实际操作流程，适当地训练学生的合作能力。课堂教学应力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实践。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二、三、四章采取讲授，第五、六章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

世界影视广告作品赏析，各大广告节作品赏析，中国大学生广告节作品赏析，国内知名 4A 广告公司作品赏析

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 3.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计流程完整，策划案完成度高（40 分）（毕业要求 3.1）、广告创意表现好，拍摄熟练剪辑流畅（40 分）（毕业要求 3.2）、设计具有广告宣传价值（20 分）（毕业要求 3.1）。

六、参考教学资源

- [1] 和群坡主编《影视广告制作教程》(第一版)[M]. 中国传媒大学出版社, 2007 年.
- [2] 饶德江主编《广告策划与创意》(第一版)[M]. 武汉大学出版社, 2003 年.
- [3] 袁琳主编《影视广告设计》(第一版)[M]. 湖北美术出版社, 2005 年.
- [4] 学习网站: 中华广告网 www.a.com.cn
- [5] 学习网站: 广告人网 <http://www.chinaadren.com/>

《角色设定》教学大纲

课程名称： 角色设定

课程英文名称：Character Settings

课程编码：0601ZY164

课程类别/性质：专业核心

学 分： 5

总学时/理论/实验（上机）：80/80/0

开课单位： 长江大学艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程： 插画设计

制 定 人： 丁艳

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《角色设计》是视觉传达专业一门专业核心课程，主要阐述角色设计的概念、分类、以及角色设计的方法和应用领域。是视觉传达专业数码方向学生的核心专业课。课程内容包括三部分：第一部分是角色设计概述，在这一部分内容的教学中会介绍动画角色造型的作用与意义、各国动画造型的不同特点、动画角色造型的风格与分类，还有动画角色造型的延伸与应用领域。第二部分内容是动画角色设计的表现方法，以及动画角色造型设计规范。第三部分是人物角色形象设计，这里包括了如何进行人物角色形象的设计、服饰、配饰、发型、工具的设计以及人体结构运动规律的介绍。其中核心内容是角色设计的表现方法。

该课程是综合性较强的应用学科，必须全面地运用透视学、解剖学、夸张、概括手法、幽默风趣的艺术手法等多种学科知识来表现角色的特征、形成最终的设计图。要求学生在学习该课程后，掌握角色设计的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握角色设计的表现方法；培养实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。为学习后续专业课程场景设计，原动画设计等，打下坚实的艺术设计理论和实践基础。

1. 价值目标：掌握角色设计的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握角色设计的基本概念、基本理论和基本方法，具有独立应用专业知识进行设计实践的基本能力。

（2）能够具有独立应用专业知识进行设计实践的基本能力。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂练习、课后习题三部分，包括3章的理论教学及3项专项技能训练（课内作业）内容。课内理论教学40学时、专项技能训练40学时、课堂理论教学内容、要

求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：角色设计概述	第一节 动画角色造型的作用与意义	中国传统动画片中角色设计的特点。	高	低	中	20	2.3、3.1
	第二节 各国动画造型		高	中	中		
	第三节 动画角色造型的风格与分类		中	中	低		
	第四节 动画角色造型的延伸与应用领域		中	中	中		
第二章 动画角色造型基础	第一节 基础训练	具有中国民族文化特色的动画作品鉴赏。	高	低	中	30	1、2、3.1、3.2
	第二节 动作与动画角色设计		高	中	中		
	第三节 动画角色设计的表现方法		中	中	低		
	第四节 动画角色造型设计规范		中	中	中		
第三章 人物角色形象设计	第一节 角色设计的原则	重塑中国传统文化自信	高	低	中	30	1、2、3.1、3.2
	第二节 人物角色形象的设计		高	中	中		
	第三节 服饰、配饰、发型、工具的设计		中	中	低		
	第四节 人体结构运动规律		中	中	中		

四、教学方法

本课程教学方法包括多媒体课堂教学、直观演示，集体讲解、个别辅导、课后作业等。

其中，第一章以教师讲授为主，辅以课堂提问和答疑；第二章以学生主体进行综合写生训练，教师逐一辅导，第三章根据设计方法指导学生进行实践设计，通过集体讲评的形式进行交流和讲解。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括作业3次（毕业要求3.1）、专项技能训练2次（毕业要求3.1），课堂测试、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型为整套设计作品（毕业要求3.1）。

六、参考教学资源

[1] 邹夫仁. 主编 《动画造型设计》[M]. 湖南人民出版社. 2008年8月

[2] 学习网站：中央美术学院．网址：<https://www.cafa.edu.cn/>

《场景设计》教学大纲

课程名称： 场景设计

课程英文名称： Scene Design

课程编码： 0601ZY165

课程类别/性质： 专业核心

学 分： 5

总学时/理论/实验（上机）： 80/80

开课单位： 长江大学艺术学院

适用专业： 视觉传达设计

先修课程： 插画设计

制 定 人： 丁艳

审 核 人： 王诗彦

一、课程简介

《场景设计》是视觉传达专业一门专业核心课程，主要阐述场景设计的概念、分类、以及场景设计的方法和应用领域。是视觉传达专业数码方向学生的核心专业课。课程内容包括四部分：第一部分是影视动画场景设计概述，在这一部分内容的教学中会介绍动画场景设计的作用与意义、场景设计的风格与分类，还有场景设计的功能与应用领域，以及场景的特性。第二部分内容是动画场景造型的空间构成以及色彩创作。第三部分是动画场景效果图的制作，这里包括了如何进行动画场景的设计、流程方法的介绍。其中核心内容是动画场景设计的表现方法。第四部分是场景镜头画面透视，在这部分内容里会介绍各种透视规律以及在场景设计中的应用。

该课程是综合性较强的应用学科，必须全面地运用透视学、光影学、色彩学、以及不同风格的艺术表现手法等多种学科知识来进行场景设计、形成最终的设计图。要求学生在学习该课程后，掌握场景设计的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握场景设计的表现方法；培养实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。为学习后续专业课程原动画设计等，打下坚实的艺术设计理论和实践基础。

1. 价值目标：掌握场景设计的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握场景设计的基本概念、基本理论和基本方法，具有独立应用专业知识进行设计实践的基本能力。

（2）能够具有独立应用专业知识进行设计实践的基本能力。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂练习、课后习题三部分，包括4章的理论教学及3项专项技能训练（课内作业）内容。课内理论教学40学时、专项技能训练40学时、课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章: 影视动画场景设计概述	第一节 影视动画场景设计概念及任务	中国传统动画片中场景设计的特点。	高	低	中	10	2. 3、3. 1
	第二节 场景在动画影片中的功能		高	中	中		
	第三节 场景的特性		中	中	低		
第二章: 动画场景设计的构思方法	第一节 树立整体造型意识	中国传统动画中的人文情怀的表达, 了解水墨场景的应用。	高	低	中	10	1、2、3. 1、3. 2
	第二节 把握主题, 确定基调		高	中	中		
	第三节 探索独特恰当的造型形式		中	中	低		
第三章 动画场景造型的空间构成及色彩创作	第一节 动画场景中空间的表现	具有中国民族文化特色的动画作品鉴赏。	高	低	中	20	1、2、3. 1、3. 2
	第二节 空间的概念		高	中	中		
	第三节 场景空间构成		中	中	低		
			高	中	中		
	第四节 空间形态的心理感受		中	中	中		
	第五节 塑造场景空间的方法		高	低	中		
	第六节 色彩表现的功能		高	中	中		
第四章 光影造型概述及动画场景效果图的制作	第一节 各种光线的分类及镜头的采光方向	具有中国民族文化特色的动画作品鉴赏。	中	中	中	20	1、2、3. 1、3. 2
	第二节 画幅规格、景别、构图		高	低	中		
第五章 场景镜头画面透视	第一节 平行透视法	重塑中国传统文化自信。	高	中	中	20	1、2、3. 1、3. 2
	第二节 成角透视法		中	中	中		
	第三节 仰视画法		高	低	中		
	第四节 俯视画法		高	中	中		

四、教学方法

本课程教学方法包括多媒体课堂教学、直观演示, 集体讲解、个别辅导、课后作业等。其中, 第一章以教师讲授为主, 辅以课堂提问和答疑; 第二章以学生主体进行综合写生训练, 教师逐一辅导, 第三章根据设计方法指导学生进行实践设计, 通过集体讲评的形式进行交流和讲解。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂, 第一章采取讲授, 第二、三章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

场景设计大师作品赏析、中国传统优秀作品赏析，第一、二、三章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第三章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括作业3次（毕业要求3.1）、专项技能训练2次（毕业要求3.1），课堂测试、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型为整套设计作品（毕业要求3.1）。

六、参考教学资源

[1] 刘德标、莫泽明、孙莹超主编 《动画场景设计与实训》[M]. 清华大学出版社 2019年08月

[2] 学习网站：中央美术学院. 网址：<https://www.cafa.edu.cn/>

《原动画设计》教学大纲

课程名称： 原动画设计

课程英文名称： Animation Design

课程编码： 0601ZY262

课程类别/性质： 专业核心

学 分： 7.5

总学时/理论/实验（上机）： 120/120/0

开课单位： 长江大学艺术学院

适用专业： 视觉传达设计

先修课程： 场景设计

制 定 人： 丁艳

审 核 人： 王诗彦

一、课程简介

《原动画设计》是视觉传达专业一门专业核心课程，主要阐述原动画设计的概念、分类、以及原动画设计的方法和应用领域。是视觉传达专业数码方向学生的核心专业课。课程内容包括五部分：第一部分是动画概述，在这一部分内容的教学中会介绍动画动画的概念、定义、影像形态分类，第二部分内容是介绍动画制作流程。第三部分是动画中的时间、空间和运动，这里包括了动画时间掌握的基本单位，时间掌握的一般原则和时间掌握的唯一准则，其中核心内容时间掌握的唯一准则。第四部分是动画的时间、距离、张数对速度及对动作节奏的影响，在这部分内容里会介绍原画绘制时时间、距离、张数的关系。第五部分是曲线运动，重难点是弧形运动，波形运动的运动规律把握。难点是“S”形运动的理解和刻画。该课程是综合性较强的应用学科，必须全面地运用透视学、光影学、色彩学、以及不同风格的艺术表现手法等多种学科知识来进行场景设计、形成最终的设计图。要求学生在学习该课程后，掌握场景设计的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握原动画设计的表现方法；培养实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。为学习后续专业课程原动画设计等，打下坚实的艺术设计理论和实践基础。

1. 价值目标：掌握原动画设计的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握原动画设计的基本概念、基本理论和基本方法，具有独立应用专业知识进行设计实践的基本能力。

（2）能够具有独立应用专业知识进行设计实践的基本能力。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂练习、课后习题三部分，包括4章的理论教学及3项专项技能训练（课内作业）内容。课内理论教学40学时、专项技能训练40学时、课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章:动画概论	第一节 平面动画影像	中国传统动画片中原动画设计的特点。	高	低	中	10	2.3、3.1
	第二节 立体动画影像。		高	中	中		
	第三节 电脑动画影像。		中	中	低		
第二章:动画制作流程,动画中的时间、空间和运动	第一节 前期、中期、后期	中国传统动画中的人文情怀的表达。	高	低	中	20	1、2、3.1、3.2
	第二节 动画的时间掌握		高	中	中		
	第三节时间掌握的一般原则		中	中	低		
第三章 动画的时间、距离、张数对速度及对动作节奏的影响	第一节 速度	具有中国民族文化特色的优秀动画作品鉴赏。	高	低	中	30	1、2、3.1、3.2
	第二节 匀速、加速和减速		中	中	中		
	第三节时间、距离、张数、速度之间的 关系		高	低	中		
	第四节节奏		高	低	中		
第四章运动的弹性变形和惯性变形	第一节 弹性运动	具有中国民族文化特色的优秀动画作品鉴赏。	高	中	中	30	1、2、3.1、3.2
	第二节惯性运动		中	中	中		
第五章曲线运动	第一节 弧形曲线运动	重塑中国传统文化自信。	高	低	中	30	1、2、3.1、3.2
	第二节 波形曲线运动		高	中	中		
	第三节 S” 形曲线运动		中	中	中		

四、教学方法

本课程教学方法包括多媒体课堂教学、直观演示,集体讲解、个别辅导、课后作业等。其中,第一章以教师讲授为主,辅以课堂提问和答疑;第二章以学生主体进行综合写生训练,教师逐一辅导,第三章根据设计方法指导学生进行实践设计,通过集体讲评的形式进行交流和讲解。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一章采取讲授，第二、三章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

原动画设计大师作品赏析、中国传统优秀作品赏析，第一、二、三章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第三章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括作业3次（毕业要求3.1）、专项技能训练2次（毕业要求3.1），课堂测试、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。试题型为整套设计作品（毕业要求3.1）。

六、参考教学资源

[1] 作者:赵前,李钰 主编 《原动画设计》[M]. 中国人民大学出版社 2005年10

[2] 学习网站:中央美术学院. 网址: <https://www.cafa.edu.cn/>

《分镜头设计》教学大纲

课程名称：分镜头设计

课程英文名称：Story Board Design

课程编码：0601ZY263

课程类别/性质：专业核心

学 分：5

总学时/理论/实验（上机）：80/80/0

开课单位：长江大学艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：分镜头设计

制 定 人：丁艳

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《分镜头设计》是视觉传达专业一门专业核心课程，主要阐述分镜头设计的概念、分类、以及分镜头设计的方法和应用领域。是视觉传达专业数码方向学生的核心专业课。课程内容包括五部分：第一部分是分镜头设计概述，在这一部分内容的教学中会介绍分镜头设计的概念、定义、动画分镜头脚本的作用和历史，第二部分内容是介绍分镜头画面的基本造型元素。第三部分是分镜头脚本的格式化，这里包括了分镜头的基本单位。第四部分是镜头蒙太奇概述在这部分内容里会介绍 镜头的角度、镜头的运动、镜头的视角，以及蒙太奇理论。第五部分是分镜头构图，这一部分内容会介绍镜头的视觉风格，以及视觉要素等。该课程是综合性较强的应用学科，必须全面地运用透视学、光影学、色彩学、以及不同风格的艺术表现手法等多种学科知识来进行分镜头设计、形成最终的设计图。要求学生在学习该课程后，掌握场景设计的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握分镜头设计的表现方法；培养实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。为学习后续专业课程原动画设计等，打下坚实的艺术设计理论和实践基础。

1. 价值目标：掌握原动画设计的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握分镜头设计的基本概念、基本理论和基本方法，具有独立应用专业知识进行设计实践的基本能力。

（2）能够具有独立应用专业知识进行设计实践的基本能力。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂练习、课后习题三部分，包括 4 章的理论教学及 3 项专项技能训练（课内作业）内容。课内理论教学 40 学时、专项技能训练 40 学时、课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章:分镜头概述	第一节 动画分镜头脚本的概论	中国传统动画片中分镜头设计的特点。	高	低	中	20	2. 3、3. 1
	第二节 动画分镜头脚本的作用		高	中	中		
	第三节 分镜头脚本的历史		中	中	低		
第二章:动画分镜头画面的基本造型元素	第一节 角色	具有中国民族文化特色的动画作品鉴赏。	高	低	中	10	1、2、3. 1、3. 2
	第二节 场景		高	中	中		
	第三节、光影、色彩		中	中	低		
第三章 分镜头脚本的格式化	第一节 标题	具有中国民族文化特色的动画作品鉴赏。	高	低	中	10	1、2、3. 1、3. 2 1、2、3. 1、3. 2
	第二节 描述		中	中	中		
	第三节对话		高	低	中		
第四章 镜头蒙太奇概述	第一节 镜头的基本描述	传统动画片镜头运动的规律。	高	中	中	20	1、2、3. 1、3. 2
	第二节 镜头的角度		中	中	中		
	第三节 镜头的运动		高	低	中		
	第四节 镜头的视角		高	中	中		
	第五节 蒙太奇理论		中	中	中		
第五章分镜头构图	第一节 视觉风格	重塑中国传统文化自信	高	低	中	20	1、2、3. 1、3. 2
	第二节线条 2. 图形 3. 比重		高	中	中		
	第三节 4. 纹理 5. 颜色 4、形状和形体		中	中	中		

四、教学方法

本课程教学方法包括多媒体课堂教学、直观演示,集体讲解、个别辅导、课后作业等。其中,第一章以教师讲授为主,辅以课堂提问和答疑;第二章以学生主体进行综合写生训练,教师逐一辅导,第三章根据设计方法指导学生进行实践设计,通过集体讲评的形式进行交流和讲解。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂,第一章采取讲授,第二、三章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

动画分镜头设计大师作品赏析、中国传统优秀作品赏析，第一、二、三章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第三章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括作业3次（毕业要求3.1）、专项技能训练2次（毕业要求3.1），课堂测试、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型为整套设计作品（毕业要求3.1）。

六、参考教学资源

[1] 作者:袁梦,丁力 主编 《动画剧本创作与分镜头设计》江苏美术出版社 出版时间:2014年01月

[2] 学习网站:中央美术学院. 网址: <https://www.cafa.edu.cn/>

《三维角色建模》教学大纲

课程名称：三维角色建模

课程英文名称：3D Character Modeling

课程编码：0601ZY168

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4.5

总学时/理论：72/72

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：原动画设计、角色设计、场景设计、分镜头设计

制 定 人：高晋

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《三维角色建模》是视觉传达专业一门专业核心课程，对传统多边形三维人建模方法进行学习，深入研究人体结构，从低模到高模的创建过程，布线规律，UV 拆分，SP 材质制作，后期的渲染合成。其中核心内容是模型的创建。主要内容包括：角色形体与形态定稿，基础模型创建，模型调整和细化，UV 标准拆分，SP 材质制作，后期灯光渲染合成。最后通过课程所学内容自行进行三维人物建模制作。

该课程是综合性较强的应用学科，在讲解多边形建模方法的基础上，会更多地讲解和分析人体结构，激发学生的主动性，让其多思维、多线性地学习和思考，帮助学习者打好坚实的人物建模制作基础，根据实际制作流程讲解，呈现的制作方式完全商业化，要求学生学习该课程后，和商业公司制作流程能无缝对接。保证学生达成专业的相应毕业要求

二、课程教学目标

本课程教学目的是通过本课程的学习，使学生能够可以熟练掌握整个三维人物模型制作的规范要求，制作方法以及前沿流程技术，教师会详细讲授各个模块的重点难点。帮助本专业学生深度剖析建模的全流程，掌握更多关于三维模型制作的理论和技能，为学生毕业设计或就业从事三维建模设计奠定基础。

1. 价值目标：掌握三维角色建模的方法，具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。

2. 知识和能力目标：

（1）能够掌握建模师必备的技能，深度剖析人体结构及光影氛围，熟悉建模部分原理；（毕业要求 3.1）

（2）具备较强的 CG 模型作品认知能力，有较好的设计赏析与专业表达能力；（毕业要求 4.1）

（3）熟练掌握三维建模制作的主流软件操作，树立良好的建模设计观念。（毕业要求 3.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-5 章为专业理论教学，第六章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：角色形体与形态定稿	第一节 基础人体制作	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	中	低	12	2.1
	第二节 基础四肢制作		高	中	低		
	第三节 头部大形制作		高	中	高		
	第四节 基础服饰制作		高	低	低		
	第五节 基础大型整理		中	低	低		
第二章：基础模型创建	第一节 脸部大型创建	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	12	2.1
	第二节 五官大型创建		高	中	中		
	第三节 脸部的特征优化		中	中	低		
	第四节 头发大型创建		中	中	中		
	第五节 身体大型建立		中	中	中		
第三章：模型的调整和细化	第一节 脸部细节雕刻	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	12	1.1、1.2、2.1
	第二节 五官细节雕刻		高	中	中		
	第三节 五官轮廓调整		中	中	低		
	第四节 眼睛调整		中	中	中		
	第五节 头发细节深入雕刻		中	中	中		
	第六节 整体细节调整		低	低	低		
第四章：UV标准拆分	第一节 模型和UV的整理	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	12	1.1、1.2、2.1
	第二节 身体UV拆分		高	中	中		
	第三节 鞋子头发UV拆分		中	中	低		
	第四节 UV象限整理		中	中	中		
	第五节 布料置换贴图烘焙		低	低	低		
	第六节 AO贴图烘焙						
第五章：SP材质制作	第一节 皮肤基础底色制作	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	12	1.1、1.2、2.1
	第二节 脸部妆容制作		高	中	中		
	第三节 眼睛的材质制作		中	中	低		
	第四节 服饰的材质制作		中	中	中		
	第五节 材质最终优化		低	低	低		
第六章：后期灯光渲染	第一节 渲染灯光设置	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	中	低	12	1.1、1.2、3.2、4.1
	第二节 渲染贴图调整		高	中	低		
	第三节 渲染贴图换色		高	中	高		
	第四节 渲染图后期优化，PS调整渲染图		高	低	低		

四、教学方法

该课程以讲授三维角色动画制作流程为主，注重学生在学习过程中掌握握多边形建模原理、

制作规律及表现技巧，培养学生对人体结构的认知与感知能力，并紧跟和掌握该学科的最新发展势态。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析与制作。

建议所有章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学随堂指导。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂练习、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本理论和课程案例制作完成度。考查内容包括：人体雕刻部分，模型贴图，灯光渲染与合成。其中，雕刻完成度（40 分）（毕业要求 3.2）、模型贴图完成度（40 分）（毕业要求 3.2、2.1）、渲染与合成（20 分）（毕业要求 2.1）。

六、参考教学资源

[1]钱安明著. 三维人体建模设计[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2007 年.

[2]乔治·伯里曼著. 伯里曼人体[M]. 南宁: 广西美术出版社, 2010 年.

[3]奥利维耶·科特著. 奥斯卡最佳动画短片: 幕后手记[M]. 北京: 文化发展出版社, 2017 年.

[4]迟庆国著. 生命的幻象: 迪斯尼动画造型设计[M]. 北京: 中国青年出版社, 2011 年.

[5]学习网站: 翼虎网. 网址: [https:// www.yiihuu.com](https://www.yiihuu.com)

《传统绘画技法》教学大纲

课程名称：传统绘画技法

课程英文名称：Traditional painting techniques

课程编码：0601ZY264

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：原动画设计、插画设计、角色设计、场景设计、分镜头设计

制 定 人：高晋

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《传统绘画技法》是一门视觉传达专业的专业必修课，针对传统绘画的修养学习，也致力于启发当代思考和创意的学科。该课程以中国画中的写意和线描为主，课程内容包括三部分：对传统绘画的鉴赏，线描的基础，写意的核心，其中核心内容是线描的训练。

该课程是综合性较强的应用学科，要求学生学习该课程后，掌握中国画笔墨的艺术表达技法，更好地训练手绘能力，具备鉴赏传统绘画的能力，树立学生的民族使命感，爱祖国，爱中国文化，有民族自豪感。学好该课程，能够帮助学生感受传统文化的魅力，且进一步训练手上功夫，以便更好的进行 CG 绘画。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

本课程教学目的是使学生掌握传统绘画的艺术表达技法，培养其手绘能力，鉴赏中国画的能力，树立学生的民族使命感，爱祖国，爱中国文化。学好该课程，能够帮助学生感受传统文化的魅力。

价值目标：

从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握中国画的线描，设色的基本概念、基本理论和基本方法，能够自行完成线描古画的临摹与绘制；（毕业要求 3.1）

（2）能够更好地欣赏中国画，提高个人审美能力和艺术修养，使学生对民族文化艺术有更深的了解，用心的去感受我们的祖先留给我们的灿烂文化；（毕业要求 3.2）

（3）对传统绘画的修养学习，能够致力于启发当代的思考和创意。（毕业要求 3.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-7 章为专业理论教学，第八章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章: 中国画是什么, 需准备什么	第一节 中国画是什么	传统中国画创作, 增强文化自信	高	中	低	6	3.1、3.2
	第二节 何去画中国画		高	中	低		
	第三节 感受观察再表达		高	中	高		
	第四节 谢赫六法		高	低	低		
	第五节 不同的线段练习		中	低	低		
	第六节 芥子园屋宇(摹 + 临)		中	低	低		
第二章: 线描的基础	第一节 线是什么	传统中国画创作, 增强文化自信	高	低	中	6	3.1、3.2
	第二节 只有中国画用线造型吗		高	中	中		
	第三节 线的文本和绘画性		中	中	低		
	第四节 五感并用的线		中	中	中		
	第五节 线的产生		中	中	中		
	第六节 陈洪绶《水浒叶子》的临摹		低	低	低		
第三章: 单黑白与五色	第一节 颜色是什么	传统中国画创作, 增强文化自信	高	低	中	6	3.1、3.2
	第二节 如何具备色彩修养		高	中	中		
	第三节 墨分五色		中	中	低		
	第四节 中国画颜料认识与选择		中	中	中		
	第五节 设色妙起自然		中	中	中		
	第六节 继续绘制《水浒叶子》		低	低	低		
第四章: 深入精微, 看见细节的变化	第一节 细节即精准定义	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	6	3.1、3.2
	第二节 从观察到表现		高	中	中		
	第三节 画面的可读性		中	中	低		
	第四节 线条的气与力		中	中	中		
	第五节 临摹永乐宫壁画		低	低	低		
第五章: 如何归纳于表达	第一节 临摹到写生	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	6	3.1、3.2
	第二节 写生的魔法公式		高	中	中		
	第三节 把所有看到的细节尽可能地画出来		中	中	低		
	第四节 一定要画完		中	中	中		
	第五节 写生现实生活		低	低	低		
第六章: 准确的造型	第一节 准确造型	重塑中国传统文化自信	高	中	低	6	3.1、3.2
	第二节 “生”的意义		高	中	低		
	第三节 形是什么, 形的意味		高	中	高		
	第四节 体是什么		高	低	低		
	第五节 三维关系		中	低	低		

	第六节 将写生稿落成毛笔线描		中	低	低		
第七章：如何构图，主次与取舍	第一节 构图是什么	重塑中国传统文化自信	高	中	低	6	3.1、3.2
	第二节 画面的意图		高	中	低		
	第三节 画面中出现什么		高	中	高		
	第四节 画面要素之间的关系调整		高	低	低		
	第五节 诗画印章		中	低	低		
	第六节 拍摄照片，思考如何构图		中	低	低		
第八章：心中有诗意	第一节 写意是什么	创作精神与创作价值	高	中	低	6	3.1、3.2
	第二节 意是什么		高	中	低		
	第三节 诗是什么		高	中	高		
	第四节 审美的价值		高	低	低		
	第五节 回顾本次绘画课作品，夯实线描的基础		中	低	低		

四、教学方法

该课程将传统绘画技法和知识点融入到绘画作品中，要求学生通过查阅读书籍、观察感受生活来完成对于传统绘画美的感知，形成良好的价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。

建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 3.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 3.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：线描的基础，看见细节的变化，如何归纳于表达，准确的造型，主次与取舍，中国画中的“写意”核心等。其中，线描基础（40 分）（毕业要求 3.1）、准确造型（40 分）（毕业要求 3.2）、归纳于表达（20 分）（毕业要求 3.1）。

六、参考教学资源

[1]汪志诚著. 水浒叶子 [M]. 北京：高等教育出版社，2019 年.

[2]肖军著. 永乐宫壁画[M]. 北京：文物出版社，2007 年.

[3]沈周著. 东庄图册[M]. 北京：人民美术出版社，2012 年.

[4]齐白石著. 石门二十四景册页[M]. 北京：中信出版社，2013 年.

[5]学习网站：室内设计网. 网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《三维角色动画》教学大纲

课程名称：三维角色动画

课程英文名称：3D Character Animation

课程编码：0601ZY170

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4.5

总学时/理论：72/72

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：原动画设计、角色设计、场景设计、分镜头设计、三维角色建模

制 定 人：高晋

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《三维角色动画》是视觉传达专业一门专业核心课程，课程主要包括：ADV 角色全流程绑定，MAYA 动画制作初级阶段，走路动画制作，跑步动画制作，跳跃动画制作，五步拳动画制作。最后通过课程所学内容自行进行三维人物动画制作。

该课程是综合性较强的应用学科，在讲解运动规律的基础上，会更多地讲解和分析动画表演，激发学生的主动性，让其多思维、多线性地学习和思考，帮助学习者打好坚实的动画制作基础，或提升动画制作能力，根据实际制作流程讲解，呈现的制作方式完全商业化，要求学生学习该课程后，和商业公司制作流程能无缝对接。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

本课程教学目的是通过本课程的学习使学生掌握三维及二维短片的表达技法，了解当下流行的 CG 视觉设计风格，有鉴赏优秀视觉短片的能力，通过中国文化内容的融入，树立学生的民族使命感，爱祖国，爱中国文化。该课程的学习能够帮助视传数码方向的学生二维三维并进，更好地进行毕业短片制作。

1. 价值目标：

树立学以致用、设计为民的学习心态，在三维动画制作过程中磨练意志，陶冶情操。

2. 知识和能力目标：

（1）能够掌握动画师必备的技能，深度剖析动画运动规律与运动表演，熟悉动画部分原理；（毕业要求 3.1）

（2）具备较强的动画短片作品认知能力，有较好的设计赏析与专业表达能力；（毕业要求 4.1）

（3）熟练掌握三维动画制作的主流软件操作，树立良好的动画设计观念。（毕业要求 3.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-5 章为专业理论教学，第六章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章: ADV 角色全流程绑定	第一节 模型文件的检查和整理	中国传统哲学观念与现代技术理念的统一性	高	中	低	12	3.1
	第二节 预设骨架的搭建		高	中	低		
	第三节 控制器自定义修改		高	中	高		
	第四节 编辑蒙皮网格		高	低	低		
	第五节 身体权重绘制技巧		中	低	低		
	第六节 表情绑定生成		中	低	低		
第二章: Maya 动画制作初级阶段	第一节 MAYA 动画界面讲解	中国优秀民族历史文化与现当代影像媒介的融合发展与艺术创新	高	低	中	12	3.1
	第二节 小球原地弹跳		高	中	中		
	第三节 带尾巴的小球运动		中	中	低		
	第四节 半身单脚原地跳		中	中	中		
	第五节 半身转身		中	中	中		
第三章: 走路动画制作	第一节 走路动画核心内容运动规律剖析	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	12	1.1、3.2、3.1
	第二节 走路动画下半身制作		高	中	中		
	第三节 走路动画下半身添加细节		中	中	低		
	第四节 走路动画上半身制作		中	中	中		
	第五节 走路动画手臂制作		中	中	中		
	第六节 脚步不滑步制作方法		低	低	低		
第四章: 跑步动画制作	第一节 跑步核心运动规律讲解	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	12	1.1、3.2、3.1
	第二节 跑步下半身制作		高	中	中		
	第三节 跑步上半身制作		中	中	低		
	第四节 跑步手臂制作		中	中	中		
	第五节 跑步最终细节完成		低	低	低		
	第六节 添加动画层制作个性跑						
第五章: 跳跃动画制作	第一节 跃动画运动原理讲解	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	12	1.1、3.2、3.1
	第二节 跳跃动画框架制作		高	中	中		
	第三节 添加运动镜头动画		中	中	低		
	第四节 动画加细		中	中	中		
	第五节 完成最终效果		低	低	低		
第六章: 五步拳动画创作	第一节 分析真人五步拳动作, 及参考动画运动原理讲解	中国优秀民族文化与现当代影像媒介的融合发展与艺术创新	高	中	低	12	1.1、3.2、3.2、4.1
	第二节 五步拳动画框架制作		高	中	低		
	第三节 动作的润色		高	中	高		
	第四节 摄像机的添加, 打光渲染		高	低	低		

	第五节 后期导入音乐合成动画视频		中	低	低		
--	------------------	--	---	---	---	--	--

四、教学方法

该课程以讲授三维角色动画制作流程为主，注重学生在学习过程中掌握动画的创作原则、制作规律及表现技巧，培养学生对三维角色动画运动规律的认知与感知能力，并紧跟和掌握该学科的最新发展势态。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析与制作。

建议所有章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学随堂指导。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂练习、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本理论和课程案例制作完成度。考查内容包括：MAYA 动画制作初级阶段，走路动画制作，跑步动画制作，跳跃动画制作，五步拳动画制作等。其中，MAYA 动画界面熟悉度（20 分）（毕业要求 3.2）、走跑跳动画制作（40 分）（毕业要求 3.2、3.1）、五步拳动画创作（40 分）（毕业要求 3.1）。

六、参考教学资源

[1]理查德·威廉姆斯著. 原动画基础教程[M]. 北京：文物出版社，2007 年.

[2]托尼·怀特著. MAYA 角色动画规律及设定 [M]. 北京：人民邮电出版社，2007 年.

[3]学习网站：翼虎网. 网址：[https:// www.yiihuu.com](https://www.yiihuu.com)

《影视广告设计》教学大纲

课程名称：影视广告设计

课程英文名称：Television Advertising Design

课程编码：0601ZY171

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4.5

总学时/理论/实验（上机）：72/72

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：文字设计 分镜头设计 版式设计

制 定 人：刘玲

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

本课程是数码设计方向的主干课程，通过本课程的学习，学生要能掌握广告学原理和影视广告的特点等理论，以及影视广告的创意、设计、制作等必须的能力，学好本课程，制作出广告作品，便于学生应聘就业，完善专业学习的系统性和完整性。本课程着重于学生设计技术与创新能力的培养。了解广告学原理和影视广告的特点，熟悉影视广告的创意、设计、制作等过程环节，熟悉影视广告设计制作的基本技术，能自己独立设计、制作优秀影视广告。通过思政课堂引入，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，以润物细无声的方式实现价值引领，实现技能培养、职业素养与思政教育的“三促进效应”，在潜移默化中引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

二、课程教学目标

课堂教学以教学参考书为参考材料，按照本大纲的内容进行教学。教学以理论讲授和实践辅导相结合，重在实践辅导。配合多媒体教学分析大量影视广告片和组织学生观看广告节作品，以开阔学生眼界，提高学生作品的制作水平扩宽创作思路。

1. 价值目标：

培养学生树立正确的人文价值观、广告设计价值观和社会责任感，了解在目前各大视频平台和宣传媒介，使用影视作品能达到的社会宣传影响力。

2. 知识和能力目标：

（1）学生应了解影视广告的概念，发展方向和专业定位，理解影视设计流程中的目的和要求，熟悉广告设计的安排计划；（毕业要求 3.1）

（2）着重学习影视广告在行业中应用的基本知识，使学生系统地获得：电影电视原理、电影电视历史、影视语言、广告公司创意制作流程、广告公司提案等各方面的基础知识、基本理论及其应用能力。（毕业要求 3.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 5 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 36 学时、实践训练 36 学时（详见本大纲第四部分）。课

堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章：广告概述	第一节：了解广告的特性	带领学生观看各类优秀影视广告，了解我国建国以来影视广告创作取得的成绩	高	高	低	4	3.1 3.2
	第二节：理解广告的分类；理解广告的影响和作用		高	高	低		
第二章：广告策划基础	第一节：了解广告策划的含义及特性	举例通过设计与制作公益影视广告策划，让学生深刻理解六大思政元素中“文明”的内涵	高	高	高	8	3.1 3.2
	第二节：掌握广告策划书的撰写		高	高	高		
	第三节：理解整合营销传播策划		高	高	高		
第三章：广告表现战略	第一节：了解广告表现和广告创意	让学生从赏月、点灯、观潮、猜谜、吃月饼、饮桂花酒等活动中选取合适的设计元素，为某商品设计影视广告，并在设计的过程中体味中华优秀传统文化之美	高	低	高	8	3.1 3.2
	第二节：理解广告定位		高	中	高		
	第三节：熟悉广告表现手法		高	中	高		
第四章：广告媒体策略	第一节：广告媒体策略	带领学生学习广告媒体和运营管理法律法规，帮助学生树立法治意识，增强学生的法治观念，让学生形成守法光荣、违法可耻的价值观，以提高学生的职业素养	高	中	高	8	3.1 3.2
	第二节：理解媒体计划和媒体组合策略		高	中	高		
	第三节：理解广告日程决策		高	中	高		
第五章：影视广告设计	第一节：影视广告的分类与特点	举例如电影《厉害了我的国》热播之后，	高	中	高	36	4.1 4.2

	第二节：影视广告动画设计	要求学生欣赏并设计电影的剪辑，理解电影所要传达给观众的中心思想，并制作电影宣传片，将这种爱国主义情怀在视频里面体现出来	高	高	高		
	第三节：影视广告拍摄技巧和剪辑制作		高	高	高		
第六章：影视广告音响	第一节：影视广告音乐的特性与作用	给学生分析电影《我和我的祖国》中的优秀的音画剪辑技巧	高	高	高	8	3.1 3.2
	第二节：音乐表现与音画关系		高	高	高		

四、教学方法

教学过程中要注重基本概念和理论，着重培养应用能力，模拟广告公司实际操作流程，适当地训练学生的合作能力。课堂教学应力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实践。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二、三、四章采取讲授，第五、六章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

世界影视广告作品赏析，各大广告节作品赏析，中国大学生广告节作品赏析，国内知名 4A 广告公司作品赏析

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 3.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计流程完整，策划案完成度高（40 分）（毕业要求 3.1）、广告创意表现好，拍摄熟练剪辑流畅（40 分）（毕业要求 3.2）、设计具有广告宣传价值（20 分）（毕业要求 3.1）。

六、参考教学资源

- [1] 和群坡主编《影视广告制作教程》(第一版)[M]. 中国传媒大学出版社, 2007 年.
- [2] 饶德江主编《广告策划与创意》(第一版)[M]. 武汉大学出版社, 2003 年.
- [3] 袁琳主编《影视广告设计》(第一版)[M]. 湖北美术出版社, 2005 年.
- [4] 学习网站: 中华广告网 www.a.com.cn
- [5] 学习网站: 广告人网 <http://www.chinaadren.com/>

《动画导演与创作》教学大纲

课程名称：动画导演与创作

课程英文名称：Animation Director and Creation

课程编码：0601ZY172

课程类别/性质：专业/必修

学 分：6

总学时/理论：96/96

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：原动画设计、角色设计、场景设计、分镜头设计、三维角色建模、三维角色动画

制 定 人：高晋

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《动画导演与创作》是视觉传达专业一门专业核心课程，作为大四最后的课程是对动画制作流程的学习总结，对动画创作的查漏补缺，也在课程中学习当下流行的 CG 视觉设计风格，通过案例制作，掌握热门且易出视觉效果的概念风格，为紧接着的毕业设计做前期准备和启发。该课程内容包括三部分：对动画制作的总结和鉴赏，流行视觉创意风格动画短片制作，毕业设计动画短片前期构思。

该课程是综合性较强的应用学科，必须全面地运用透视学、光影学、色彩学、以及不同风格的艺术表现手法等多种学科知识来进行动画创作。要求学生学习该课程后，能够独立完成创作；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

本课程教学目的是通过本课程的学习使学生掌握三维及二维短片的表达技法，了解当下流行的 CG 视觉设计风格，有鉴赏优秀视觉短片的能力，也通过中国文化内容的融入，树立学生的民族使命感，爱祖国，爱中国文化。该课程的学习能够帮助本专业学生二维三维并进，更好地进行毕业短片制作。

1. 价值目标：掌握动画短片创作的表现方法；具备实践动手的能力；树立积极进取，博爱友善的价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

2. 知识和能力目标：

（1）熟悉动画家生平履历的学习，学习当下流行的 CG 视觉设计风格，规划动画毕业创作流程；（毕业要求 2.1）

（2）能够鉴赏优秀的短片，创新要建立在一定的基础上，大量浏览各类优秀设计作品，提高个人审美能力和艺术修养，保持独立的思考；（毕业要求 3.1）

（3）能够掌握动画创作最重要的执行能力，团队合作能力，且不能忽略观众和社会责任感，需要脉络清晰的计划表和一目了然的进度表，适当评估制作难度和自身实力，通过毕业作品把价值观精彩强烈地展现出来。（毕业要求 3.1、3.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-6 章为专业理论教学，第七章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：动画的美术追求	第一节 美术人员的职责	中国传统动画片中原动画设计的特点	高	中	低	12	3.1、3.2
	第二节 美术追求“合理性”		高	中	低		
	第三节 美术追求“为人物、为故事服务”		高	中	高		
	第四节 美术追求“表达”		高	低	低		
	第五节 优秀国内外动画美术追求		中	低	低		
	第六节 对动画进行美术追求分析		中	低	低		
第二章：难忘的动画大师	第一节 “紧张派”陆青	中国传统动画中的人文情怀的表达	高	低	中	12	3.1、3.2
	第二节 真正有所改变是从《大闹天宫》开始		高	中	中		
	第三节 动画“老大哥”大塚康生		中	中	低		
	第四节 元祖机械、怪兽、特效作画大师		中	中	中		
	第五节 动画前辈的动画生涯分析		中	中	中		
第三章：实验动画	第一节 实验动画是什么	具有中国民族文化特色的实验动画作品鉴赏	高	低	中	12	3.1、3.2
	第二节 实验动画的诞生与发展		高	中	中		
	第三节 特点与性质		中	中	低		
	第四节 关于意象的探讨		中	中	中		
	第五节 扩展与延伸		中	中	中		
	第六节 搜集形式感强的片子		中	中	中		
第四章：三维视觉创意短片制作	第一节 创意概念片存在的意义	具有中国民族文化特色的优秀动画作品制作	高	低	中	16	3.1、3.2
	第二节 多样化		高	中	中		
	第三节 艺术化		中	中	低		
	第四节 视觉化		中	中	中		
	第五节 国视觉创意短片分析鉴赏		中	中	中		
	第六节 视觉创意短片制作		中	中	高		
第五章：CG自然场景制作	第一节 如何学好自然大场景影视级别写实渲染建模	具有中国民族文化特色的优秀动画作品制作	高	低	中	12	3.1、3.2
	第二节 国内外优秀自然场景		高	中	中		

	鉴赏	作					
	第三节 自然场景制作		中	中	高		
第六章:中国风赛博朋克制作	第一节 赛博朋克的视觉元素	重塑中国传统文化自信	高	中	低	16	3.1、3.2
	第二节 《山海经》分析鉴赏		高	中	低		
	第三节 《莲》分析鉴赏		高	中	高		
	第四节 《赛博朋克:霓虹中国》分析鉴赏		高	低	低		
	第五节 赛博朋克街道的制作		高	高	高		
第七章:毕业设计前期构思	第一节 大量观看收集参考的短片	具有中国民族文化特色的优秀动画作品制作	中	中	高	16	3.1、3.2
	第二节 角色及场景初步设计		中	中	高		
	第三节 分镜头初步设计		中	中	高		
	第四节 完成开题答辩 PPT 制作		中	中	高		

四、教学方法

该课程将动画创作的故事性,美术性,和制作技法融入到动画短片作品中,要求学生通过查阅书籍短片、观察感受生活来完成动画创作,形成良好的价值观,审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析与制作。

建议所有章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式:线下教学随堂指导。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩:30%,课堂练习、提问及考勤。(毕业要求3.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求3.1)。

课题考试成绩:70%,采取考查方式,内容涵盖本课程的基本理论和课程案例制作完成度,开题PPT的完成情况。考查内容包括:动画制作的总结和鉴赏,流行视觉创意风格动画短片制作,毕业设计动画短片前期构思。其中,动画制作的总结和鉴赏(40分)(毕业要求3.2)、风格短片制作(40分)(毕业要求3.2、3.1)、前期构思ppt汇报(20分)(毕业要求3.1)。

六、参考教学资源

[1] 托尼·怀特著.从铅笔到像素—数字动画经典教程[M].北京:高等教育出版社,2019年.

[2] 理查德·威廉姆斯著.原动画基础教程[M].北京:文物出版社,2007年.

[3] 史蒂芬·卡瓦利耶著.世界动画史[M].北京:中央编译出版社,2012年.

[4] 学习网站:皮克斯公开课.网址:<https://www.bilibili.com/video/BV1DW411p7mq>

《Adobe Illustrator 图形编辑》教学大纲

课程名称: Adobe Illustrator 图形编辑

课程英文名称: Adobe Illustrator

课程编码: 0602ZY194

课程类别/性质: 专业/选修

学 分: 3

总学时/理论/实验(上机): 48/48/0

开课单位: 艺术学院

适用专业: 视觉传达设计

先修课程: 形态构成、立体构成、创意表现

制 定 人: 黎丹

审 核 人: 王诗彦

一、课程简介

Adobe Illustrator 图形设计课程是视觉传达设计专业的电脑设计类课程。通过本课程的学习,使学生可以系统地了解 Adobe Illustrator 中基本图形的绘制、图形对象的基本编辑操作、直线和曲线的绘制与编辑、对象的变换与造型、艺术笔工具的绘制与轮廓的编辑、颜色填充、图框精确剪裁和透镜效果、特殊效果的添加、调和与轮廓图效果的添加、立体效果与抓取工具的使用、文本的编辑、页面视图和图层的管理、位图处理、作品打印输出、制作网页与动画等,通过项目实践,培养和提高学生的软件应用能力与图形设计能力,达到熟能生巧、学以致用。

二、课程教学目标

本课程兼具基础性和应用性的特征。系统的学习及掌握软件应用方面的专业知识,可以为将来进行动画设计、创作奠定基础,是动画学习中的一个重要环节。其课程任务包涵两个方面:第一,通过本课程的学习,使学生充分了解及掌握 Illustrator 的基础理论及软件应用技巧。第二,课程要求理论与实际相结合。通过系统学习,牢固掌握软件应用方面的专业知识,为平面设计作电脑辅助表达,特别是与动画角色设计、场景设计等相关的内容。并利用日益增多的各种设计素材库,对图像进行处理,变化出更为丰富的视觉语言,激发学生的无穷创造力和想象空间。

1、价值目标:从历史人文、生态环保、地域特色的角度,培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标:

(1) 能分析不同艺术设计作品的特征(毕业要求 4.1)

(2) 具有艺术设计创意能力(毕业要求 4.2)。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分,包括 11 章的理论教学内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下:

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析与 应用		
第一章: 矢量 绘图软件 Adobe Illustrator 概述	第一节: Adobe Illustrator 的色彩模式及文件格式	通过感受图形魅力, 让美进入自己的价值核心, 第一次了解图形, 慢慢来, 学着感受观察。	高	高	低	4	4.1 4.2
	第二节: Adobe Illustrator 的启动与退出		高	高	低		
	第三节: Adobe Illustrator 工作界面的组成		高	高	低		
第二章: 基本 图形的绘制	第一节: 常用的屏幕查看模式	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维 方式的关系	高	高	高	4	4.1 4.2
	第二节: 绘制各种形状		高	高	高		
	第三节: 常用快捷键的使用						
第三章: 图形 对象的基本 编辑操作	第一节: 对象的选取	原则养成, 爱 惜身体, 自我 的仪表, 环境 整洁有序, 有 礼貌有分寸, 做事有始有 终, 养成独立 思考以及终生 学习的能力。	高	低	高	8	4.1 4.2
	第二节: 对象的复制、再制		高	低	高		
	第三节: 微调偏移量的设定						
	第四节: 对象的顺序、对齐和分布						
	第五节: 对象的群组与解散群组						
第四章: 直 线、曲线的绘 制与编辑	第一节: 曲线对象组成概念	深入精微, 观 察生活中的种 种细节, 看见 细节的万千变 化。	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节: 直线和折线的绘制		高	中	高		
	第三节: 曲线的绘制		高	中	高		
	第四节: 节点的编辑		高	中	高		
第五章: 对象 的变换与造 型	第一节: 掌握对象的特殊造型	美育之于我们 人生的意义, 留白有余, 体 味不尽, 画与 我们的生活, 皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节: 交互式填充工具		高	中	高		
第六章 图框 精确剪裁和 透镜效果	第一节 图框精确裁剪	美育之于我们 人生的意义, 留白有余, 体 味不尽, 画与 我们的生活, 皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 复杂内容作为容器		高	中	高		
	第三节 透镜效果		高	中	高		
第七章 页 面、视图和图 层的管理	第一节 页面的管理	美育之于我们 人生的意义, 留白有余, 体 味不尽, 画与	高	中	高	4	4.2
	第二节: 视图的管理		高	中	高		
	第三节 图层的管理 第四节 对		高	中	高		

	象的顺序、对齐和分布	我们的生活，皆是如此。					
第八章 交互式工具组的使用	第一节 创建交互式效果	美育之于我们人生的意义，留白有余，韵味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 抓图工具的使用		高	中	高		
第九章 文本的编辑	第一节 文本的分类与编辑	美育之于我们人生的意义，留白有余，韵味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 美术字的编辑		高	中	高		
	第三节 段落文本的编辑		高	中	高		
	第四节 美术字与段落文本的相互转换		高	中	高		
第十章 位图处理	第一节 位图的输入	美育之于我们人生的意义，留白有余，韵味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 将矢量图转为位图		高	中	高		
	第三节 将位图转为矢量图		高	中	高		
	第四节 调整位图颜色		高	中	高		
	第五节 位图的特殊滤镜效果		高	中	高		
第十一章 作品的打印输出与动画的制作	第一节 印前技术的基础知识	美育之于我们人生的意义，留白有余，韵味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 作品的打印输出		高	中	高		
	第三节 网页页面的制作		高	中	高		
	第四节 插入因特网对象		高	中	高		

四、教学方法

本课程以课堂讲授、课堂讨论、实际案例分析和课题训练相结合的方式进行教学，加深学生对所学知识的理解 and 应用，并根据需要随时注入新的教学内容。课程开始时任课教师应向学生介绍授课的基本内容、作业、调研等时间和进度安排。课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

1. 案例赏析

现代设计作品赏析、中国优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

2. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第五章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、再生设计的创意性、空间功能重塑合理性等。其中，空间功能的重塑合理性（40 分）（毕业要求 4.1）、再设计的创意性（40 分）（毕业要求 4.2）、图面与表达方式（20 分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

[1] 尹燕主编《Adobe Illustrator 图形设计与实训》（第一版）[M]. 北京：化学工业出版社，2012 年.

[2] 曾全主编《中文版 Adobe Illustrator 图形设计经典技法 118 例》（第一版）[M]. 北京：电子工业出版社，2012 年.

[3] 郭新生主编《中文版 Adobe Illustrator 图形创意与制作实例精讲》（第一版）[M]. 北京：科学出版社，2009 年.

[4] Adobe Illustrator 教程，网址：[http://www.duote.com/tech/Adobe Illustrator/](http://www.duote.com/tech/Adobe%20Illustrator/)

《Photoshop 图像处理》教学大纲

课程名称：Photoshop 图像处理

课程英文名称：Photoshop Image Processing

课程编码：0602ZY184

课程类别/性质：专业/选修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：48/48/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：角色设计 分镜头设计 文字设计

制 定 人：刘玲

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《Photoshop 图像处理》是数码设计专业学生的一门专业选修课，具有较强的系统性、创新性、针对性和实用性。该软件广泛应用于图形图象处理领域，本课程涵盖缺陷修饰、色彩处理、人像美化、特效制作、艺术化处理和各个方面的知识及技巧，是一门兼技术性和艺术性的课程，在教学中注重培养学生实际操作能力和艺术审美能力。

二、课程教学目标

学生通过该课程的学习，对电脑艺术设计工作的性质、任务、作用及其意义应有比较全面的了解；同时培养学生良好的设计从业意识，开拓艺术设计市场的精神和竞争意识；并初步具备从事数码设计工作的能力和处理设计问题的能力。本课程着重于学生设计技术与创新能力的培养。

1. 价值目标：

通过理论和实验教学，使学生掌握 Photoshop 图像处理的基础知识，为各种数码设计作品后期处理打下坚实的基础，培养学生树立正确的专业认知能力。

2. 知识和能力目标：

（1）了解 PS 的发展进程，实践 PS 的安装及启动，了解位图，矢量图以及文件的含义及其特点、用途。牢记 PS 软件的色彩模式以及相对应的用途。（毕业要求 4.1）

（2）掌握 PS 文件的操作，文件浏览器的使用，牢记辅助工具的设定与快捷键，了解调整图像像素和画布的大小；（毕业要求 4.2）

（3）重点了解绘制与修整图像工具及其快捷键，熟练掌握绘制图像的过程，在练习中对图像进行修整，学习后通过实例加深理解与操作。（毕业要求 4.2）

（4）结合数码设计的特点，进行后期制作，后期设计。（毕业要求 4.1）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 7 个教学章节理论内容。课内理论以及操作教学 48 学时。课堂理论操作教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
第一章:初识 PhotoshopCS	第一节: Photoshop 的发展	作业素材与社会主义核心价值 观、中华传统文 化、中国 梦, 改革开放 建党 100 周年 等时政相关的 有教育意义的 题材有机结合	高	高	低	4	1.1 2.1
	第二节: Photoshop 的安装及启动		高	高	低		
	第三节: 矢量图、位图及文件格式		高	高	低		
	第四节: 颜色模式		高	高	低		
第 二 章 : PhotoshopCS 基本操作	第一节: 文件操作	作业素材与社会主义核心价值 观、中华传统文 化、中国 梦, 改革开放 建党 100 周年 等时政相关的 有教育意义的 题材有机结合	高	高	低	4	4.1 4.2
	第二节: 辅助工具的使用		高	高	低		
	第三节: 调整图像像素和画布		高	高	低		
	第四节: 还原和重做		高	高	低		
	第五节: 查看图像		高	高	低		
第三章: 绘制 与修整图像	第一节: 绘制与修整图像工具简介	作业素材与社会主义核心价值 观、中华传统文 化、中国 梦, 改革开放 建党 100 周年 等时政相关的 有教育意义的 题材有机结合	中	高	高	8	4.1 4.2
	第二节: 绘制与修整图像工具设置		中	高	高		
	第三节: 绘制图像		中	高	高		
	第四节: 应用实例--睫毛的美化		中	高	高		
	第五节: 应用实例--彩虹		中	高	高		
第四章: 图像 色彩与色调 的调整	第一节: 图像色彩的调整	结合中国梦、中华民族传统文 化等有意义 事件, 在作业 题目上设置开 放性的题目	中	高	高	8	4.1 4.2
	第二节: 图像色调的调整		中	高	高		
	第三节: 应用实例--黑白照片 变彩色照片 彩色照片校色		中	高	高		
第五章: 图 层的应用	第一节: 创建与删除图层编辑 图层	作业题目围绕 爱国主义海报 展开, 让学生 有对自己国家 文化思想, 价 值观, 民族精	中	高	高	8	4.1 4.2
	第二节: 通道与蒙版		中	高	高		
	第三节: 使用智能对象		中	中	中		

		神的思考，调动学习 Photoshop 图像处理积极性和主动性					
第六章：文字的应用	第一节：文字的创建	讲解字体特效时，制作“中国奇迹”：讲解剪切蒙版时制作“美好生活”；反映改革开放以来人们的生活变得越来越富足，明天会更加美好	中	高	高	8	4.1 4.2
	第二节：文字的设定		中	高	高		
	第三节：文字的编辑		中	高	高		
第七章：实例讲解	综合海报设计讲解	在作业环节，通过自己的作品诠释不忘本来，吸收外来面向未来，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力	高	高	高	8	4.1 4.2

四、教学方法

课堂教学应力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实际。教学以理论讲授和实践辅导相结合，重在实践辅导。应配合多媒体教学分析图像修改和后期处理图像作品，组织学生参观展览，以开阔学生眼界。

建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学随堂指导。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 4.1）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.2）。

课程作业考查成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：熟练掌握抠图、修图、调色、合成、特效等核心技术，以及了解 Photoshop 在平面设计、数码照片处理、电商美工、网页设计、UI 设计、手绘插画、服装设计、室内设计、建筑设计、园林景观设计、创意设计等方面的综合应用。其中，熟练掌握抠图、修图、调色、合

成、特效等核心技术（40 分）（毕业要求 4.1）、在平面设计、数码照片处理、电商美工、网页设计、UI 设计、手绘插画、服装设计、室内设计、建筑设计、园林景观设计、创意设计等方面的综合应用（40 分）（毕业要求 4.1）综合运用能力以及案例制作熟练程度（20 分）（毕业要求 4.2）。

六、参考教学资源

[1] 瞿颖健主编《中文版 Photoshop 2020 从入门到精通 PS 书籍》[M]. 水利水电出版社出版, 2020 年 09 月

[2] 郭玉龙主编《Photoshop 图像处理》[M]. 南京大学出版社, 2003 年.

[3]学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<http://www.ciid.com.cn/>

[4]学习网站：ps 家园网. 网址：<https://www.psjia.com/>

《3DMAX 辅助设计》教学大纲

课程名称：3DMAX 辅助设计

课程英文名称：3Dmax aided design

课程编码：0602ZY111

课程类别/性质：专业/选修

学 分：4

总学时/理论：64/64

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：CAD 基础制图、SketchUp 辅助设计

制 定 人：何雨清

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《3DMAX 辅助设计》是环境设计专业的重点课程之一，也是专业选修课程。它是环境设计专业学生在进入专题设计前必不可少的课程。本课程知识主要以培养学生的基本三维空间设计能力，强调三维空间设计的基本设计原理和方法。掌握了该课程的知识能力，能为将来从事三维空间设计与制作奠定坚实专业基础。

3DMAX 是目前最为流行的一款三维软件。它功能强大、完善，广泛应用于影视动画、影视广告、游戏制作、影视后期特技、工业造型、多媒体开发、及建筑等行业。课程主要任务是培养同学们理解三维技术原理，提升三维空间设计和制作能力。

二、课程教学目标

本课程主要目标是教会同学们熟练使用和掌握 3DMAX 三维软件和三维空间原理，具备三维空间建模、材质、灯光、场景动画制作的基本知识和技能。了解 3DMAX 中模型、材质、灯光、场景动画等模块的功能。通过本课程的学习，使学生能够运用 3DMAX 进行一些复杂的三维空间设计制作。

1. 价值目标：通过课程学习让学生了解环境设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。（毕业要求 1.1 和 1.2）

2. 知识和能力目标：

（1）了解空间设计的设计原则和发展前景；培养学生对空间设计的综合运用能力；学习、掌握各种设计工具在三维空间设计中的运用；掌握 3DMAX 辅助设计步骤，提高学生结合课题进行设计实践的能力。（毕业要求 2.1 和 2.2）

（2）通过整个教学过程的理论与实际相结合的能力训练，使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。（毕业要求 3.1 和 3.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，包括 8 章的理论教学 1 个课堂训练（课内作业）内容。课内理论教学 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章 MAX 用户界面	(1) 3ds Max 2020 的应用领域, 3ds Max 2020 的工作界面	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 标题栏, 菜单栏, 主工具栏		高	高	高		
	(3) 视口区域, 命令面板, 时间尺		高	高	高		
	(4) 状态栏, 时间控制按钮		高	高	高		
	(5) 视图导航控制按钮		高	高	高		
第二章 基础建模	(1) 建模常识, 建模思路解析, 参数化对象与可编辑对象, 建模的常用方法	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 创建标准基本体		高	高	高		
	(3) 创建扩展基本体		高	高	高		
	(4) 创建复合对象		高	高	高		
	(5) 创建二维图形		高	高	高		
第三章 高级建模	(1) 修改器基础知识	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 常用修改器		高	高	高		
	(3) 多边形建模		高	高	高		
	(4) 网格建模		高	高	高		
第四章 灯光技术	(1) 灯光的功能, 3ds Max 中的灯光	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 光度学灯光		高	高	高		

	(3) 光度学灯光	事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展空间创造能力，特别是空间构成思维。	高	高	高		
	(4) VRay 灯光		高	高	高		
第五章 摄影机技术	(1) 真实摄影机的结构，摄影机的相关术语	在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展空间创造能力，特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 3ds Max 中的摄影机		高	高	高		
第六章 材质与贴图技术	(1) 材质编辑器	在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展空间创造能力，特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 材质资源管理器		高	高	高		
	(3) 常用材质		高	高	高		
	(4) 常用贴图		高	高	高		
第七章 环境和效果	(1) 环境	在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展空间创造能力，特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 效果		高	高	高		

第八章 灯光/材质/渲染综合运用	(1) 渲染的基本常识, 渲染器的类型, 渲染工具	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 默认扫描线渲染器		高	高	高		
	(3) mental ray 渲染器		高	高	高		
	(4) V-Ray 渲染器		高	高	高		
第九章 课堂设计	(1) 三维空间设计的设计流程	正确的设计价值观	高	高	高	32	3.1
	(2) 设计方案的设计与指导		高	高	高		3.2 4.1 4.2

四、教学方法

采用“探究—发现”教学策略, 在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展智力能力, 特别是抽象逻辑思维。

采用讲授兼练习方式组织教学方法。

采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识, 指导学生运用网络查阅相关资料。

第一至第八章教学方法为讲授与案例欣赏, 第九章教学方式为设计调研、汇报和讨论相结合。

实训教学建议: 先结合所学理论进行临摹训练, 再进行三维空间创新创作。

课程采用的教学形式: 线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩: 30%, 课堂测试、提问及考勤。(毕业要求 1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求 2.1)。

课题考试成绩: 70%, 采取考查方式, 内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括: 设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中, 空间功能的合理性(40分)(毕业要求 3.1)、设计的创意性(40分)(毕业要求 3.2)、图面与表达方式(20分)(毕业要求 2.1)。

六、参考教学资源

- [1] 时代印象——中文版 3dsMax2012 实用教程[M]. 人民邮电出版社, 2012 年.
- [2] 陈红娟, 彭国华, 3dsMax2012 标准教程·案例实战篇[M]. 科学出版社, 2011 年
- [3] 张玲, 建筑 3ds Max 建筑与室内效果图设计从入门到精通(第 4 版)[M]. 中国青年出

版社，2013 年

[4] 唯美世界，中文版 3dsMax2020+VRay 效果图制作从入门到精通[M]．水利水电出版社，2020 年

[5] 中文版 Pro/E Wildfire5.0 完全实战技术手册[M]．清华大学出版社

[6] 学习网站：中国大学 MOOC．网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《InDesign 版式设计》教学大纲

课程名称：InDesign 版式设计

课程英文名称：InDesign Layout Design

课程编码：0602ZY171

课程类别/性质：专业/选修

学 分：3

总学时/理论：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：版式设计，图形设计，文字设计

制 定 人：张大庆

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

本课程是视觉传达设计专业选修课之一。InDesign 版式设计是将传统文化中的文字、图形、色彩、符号等视觉元素根据特定内容的需要，有机地排列组合在一定的版面上，将理性的思维以视觉传递方式个性化地加以表现的学科。本课程系统地学习版式编排的方法，电子书籍设计的基本概念、设计流程、技术制作以及设计形式等方面的知识，以实践操作和实际运用的角度训练学生从事版式设计方面的能力。

将弘扬民族文化和民族精神、打造特色中国文化有机融入版式设计中，通过多个优秀的具体项目案例，引导学生树立文化自觉和文化自信，培养设计责任感。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生能够具备相对完整版式设计体系，形成自己独立创作该类型电子书设计的能力和风格；掌握不同文化层面下不同的设计要点；为后续的其他类型版式设计打下坚实的基础。

1. 价值目标：使学生了解 InDesign 版式设计的基本原理，中国传统版式的图形，文字元素，掌握页面排版设计的基本设计方法，学会并掌握运用中国传统元素，颜色进行版式设计。

2. 知识和能力目标：

(1) 能熟练的运用 Indesign 软件进行各种类型版式设计；（毕业要求 4.1）

(2) 能熟练的运用版式设计理论体系解决版面图形与文字、整体与局部、色彩与主题、网格与题材等要求。（毕业要求 4.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂创作三部分，包括 6 章的课程教学内容，具体学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

第一章：版式设计初步	第一节：版式设计知识准备	中国传统图形、字体解析。	高	高	低	6	1.1 4.1 4.2
	第二节：中国传统版式解析		高	高	低		
第二章：书签设计	第一节：了解书签的基本版式；	了解中国传统文学作品，并为其设计书签、增强文化自信。	高	高	高	6	4.1 4.2
	第二节：掌握书签上文字内容和排版技巧；		高	高	高		
	第三节：背景颜色的选择；		高	高	高		
	第四节：掌握图形的排版方法；		高	高	高		
第三章：中式菜单设计	第一节：了解菜单的基本版式和内容；	了解中式菜系，创作传统菜系菜单，增强版式设计的社会责任。	高	低	高	6	4.1 4.2
	第二节：掌握封面上文字的内容和排版技巧；		高	中	高		
	第三节：内页的设计；		高	中	高		
	第四节：版面整合		高	中	高		
第四章：书籍设计	第一节：书籍封面的基本版式；	了解中国传统书籍的审美趣味，创作名著书籍设计，增强版式设计的社会责任和民族自信。	高	中	高	8	4.1 4.2
	第二节：掌握书籍封面上文字的内容和排版技巧；		高	中	高		
	第三节：书籍封面设计背景颜色的选择与颜色搭配一般方法；		高	中	高		
	第四节：掌握图形的排版方法；		高	中	高		
	第五节：了解版面和印刷知识；		高	中	高		
第五章：民宿宣传设计	第一节：了解民宿传彩页的基本版式；	了解中国传统色彩搭配及版式原理。并设计中式园林民宿宣传画册。	高	中	高	12	4.1 4.2
	第二节：掌握宣传页需要显示文字的内容和排版技巧；		高	中	高		
	第三节：掌握图像的效果处理技巧和排版技巧；		高	中	高		
	第四节：背景颜色和图像颜色的搭配方法；		高	中	高		
第六章：书籍设计	第一节：掌握编辑长文档的方法；	创作古代诗歌电子书籍设计，将传统与现代结合，弘扬中国文化。	高	高	高	10	4.1 4.2
	第二节：掌握编辑页码的基本方法；		高	高	高		
	第三节：掌握编辑页眉和页脚的方法；		高	高	高		
	第四节：掌握图形的排版方法；		高	高	高		
	第五节：掌握编辑书籍目录的方法技巧；		高	高	高		
	第六节：了解印刷过程的一般知识；		高	高	高		

四、教学方法

该课程属实践性很强的课程，注重学生在学习过程中对版式设计的理解程度，培养学生独立且全面的版式空间创作能力，形成良好的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

现代设计大师电子书作品赏析、中国传统优秀版式作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、再生设计的创意性、空间功能重塑合理性等。其中，空间功能的重塑合理性（40 分）（毕业要求 4.1）、再设计的创意性（40 分）（毕业要求 4.2）、图面与表达方式（20 分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

[1] 曹国荣主编《设计+制作+印刷+商业模版 InDesign 典型实例(第 2 版)》[M] 人民邮电出版社

[2] 彭麒，周燕华，孙文顺主编《从设计到印刷 InDesign CS2/CS3 平面设计师必读(1DVD)》[M] 科学出版社

[3] 廖宏勇主编《数字界面设计》[M] 北京：北京师范大学出版社，2010 年

[4]（美）Jef Raskin 主编《人本界面—交互式系统设计》[M] 北京：机械工业出版社，2004 年

《视频编辑》教学大纲

课程名称：视频编辑

课程英文名称：3 Video Editing

课程编码：0601ZY173

课程类别/性质：专业/选修

学 分：3

总学时/理论：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：形态构成、创意表现、Adobe Illustrator 图形编辑、Photoshop 图像处理

制 定 人：高晋

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《视频编辑》是视觉传达专业一门专业选修课程，主要研究动态视觉。动态影像设计，用电影或动画的制作手法，将静态的视觉元素动态化，并表达出更为丰富的内容，甚至情感。该课程以动态视频案例制作学习为主，课程内容包括三部分：动态视觉设计案例所涉及的知识点理论分析，对各类型优秀视频设计风格的鉴赏，动态视觉案例制作，其中核心内容是动态视觉案例制作的训练。

该课程是综合性非常强的应用学科，要求学生在学习该课程后，掌握和了解动态视觉的设计常见的内容，形式，流行风格，熟练使用动态设计软件。学好该课程，能够帮助该专业学生兼顾动效、交互，掌握更多技能，更好就业。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

本课程教学目的是通过本课程的学习使学生掌握和了解动态视觉的设计常见的内容，形式，流行风格，熟练使用动态设计软件。帮助本专业学生兼顾动效、交互，掌握更多技能；通过中国文化的融入，树立学生的民族使命感，爱祖国，爱中国文化。

1. 价值目标：

树立学以致用、设计为民的学习心态，在视频制作过程中磨练意志，陶冶情操。

2. 知识和能力目标：

（1）了解动态设计涉及的领域，掌握动态视觉流行的趋势；（毕业要求 4.1）

（2）具备对优秀短片的判断筛选和鉴赏能力，有较好的设计赏析与专业表达能力；（毕业要求 4.2）

（3）熟练掌握视频制作的主流软件操作，树立良好的后期制作观念。（毕业要求 4.1、4.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-7 章为专业理论教学，第八章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章: 初步感受 AE	第一节 涉及的领域	中国传统哲学观念与现代技术理念的统一性	高	中	低	6	3.1
	第二节 流行的趋势		高	中	低		
	第三节 时间静止案例制作		高	中	高		
第二章: 电影幕后制作, 剪辑的魅力	第一节 绿幕技术的原理及发展	中国优秀民族历史文化与现当代影像媒介的融合发展与艺术创新	高	低	中	6	3.1
	第二节 电影幕后制作纪录片观摩		高	中	中		
	第三节 剪辑的魅力		中	中	低		
	第四节 剪辑玩成“魔术”		中	中	中		
	第五节 电影毒液特效制作以及 AE 剪辑		中	中	中		
第三章: MG 动画制作	第一节 什么是 MG 动画, MG 动画的形式	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	6	1.1、3.2、3.1
	第二节 风格多样化		高	中	中		
	第三节 创意 MG 动画赏析		中	中	低		
	第四节 MG 动画的学习		中	中	中		
第四章: AE 表达式的运用	第一节 AE 表达式是什么, 优势在哪		高	低	中	6	1.1、3.2、3.1
	第二节 完美运用 AE 表达式的视频片段赏析		高	中	中		
	第三节 AE 表达式的运用		中	中	低		
第五章: 复古科幻风格视频制作	第一节 复古科幻风格是什么	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	低	中	6	1.1、3.2、3.1
	第二节 复古科幻风格视频制作		高	中	中		
第六章: 综艺节目特效制作	第一节 后期制作的实现原理	中国优秀民族文化与现当代影像媒介的融合发展与艺术创新	高	中	低	6	1.1、3.2、3.2、4.1
	第二节 国内外创意综艺节目特效片段赏析		高	中	低		
	第三节 综艺节目小辫子特效制作		高	中	高		
第七章: 文字及 LOGO 片头制作	第一节 片头的形式和运用	中国优秀民族文化与现当代影像媒介的融合发展与艺术创新	高	高	高	6	4.1、4.2
	第二节 各类型创意片头赏析		高	高	高		
	第三节 文字及 LOGO 片头制作		高	高	高		
第八章: 自主视频创作	第一节 收集素材与归纳	中国优秀民族文化与现当代影像媒介的融合发展与艺术创新	高	高	高	6	4.1、4.2
	第二节 视频创意短片创作		高	高	高		

四、教学方法

该课程以讲授视频后期制作流程为主，注重学习当下流行的动态视觉设计风格，培养学生兼顾动效、交互，后期制作，栏目包装等多种视频制作技能，紧跟和掌握该学科的最新发展势态。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析与制作。

建议所有章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学随堂指导。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂练习、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本理论和课程案例制作完成度。考查内容包括：动态视觉设计案例所涉及的知识点理论，对各类型优秀视频设计风格的鉴赏，动态视觉案例制作等。其中，动态视觉设计知识点理论（10 分）（毕业要求 4.2、4.1）、视频鉴赏（20 分）（毕业要求 4.1）、动态视觉案例制作（50 分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

[1] 梦尧著主编. After Effects 高效学习指南 [M]. 北京：电子工业出版社，2007 年.

[2] HilarycWyatt 主编. 电影电视声音后期制作（第 3 版）[M]. 北京：人民邮电出版社，2010 年.

[3] 学习网站：优优教程网. 网址：<https://uiiiuiii.com>

[4] 学习网站：优设网. 网址：<https://uisdc.com>

[5] 学习网站：doyoudo 官方网站. 网址：<https://www.doyoudo.com>

《二维动画制作技法》教学大纲

课程名称：二维动画制作技法	课程英文名称：2D Animation
课程编码：0602ZY270	课程类别/性质：专业/选修
学 分：3	总学时/理论：48/48
开课单位：艺术学院	适用专业：视觉传达设计
先修课程：图形图像处理，图形设计，文字设计	
制 定 人：张大庆	审 核 人：王诗彦

一、课程简介

二维动画制作技法为我国高等艺术设计专业的专业选修课程之一。它主要不是能动作的设计，而是实现动画设计者的设计，而在这种实现过程中，又含有一定的动画设计，运动规律的理论 and 技巧，通过本课程的学习，学生能达到动画公司的初级动画师的标准，并能胜任加中间画的工作。

积极探索“将知识传授与价值引领相结合”的有效途径，把价值观培育和塑造“基因式”融入课程，将思政教育贯穿于课程教学全过程，使教书育人的内涵落实在课堂教学主渠道，让学生在“润物无声”中实现立德树人，创作出独具中国特色的动画作品。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生能够具备相对完整的二维动画设计体系，形成自己独立创作动画短片设计的能力；掌握不同文化层面下不同的设计要点；为后续的其他类型设计打下坚实的基础。

1. 价值目标：使学生全面了解动画原理，运动规律，掌握动画片必备的专业知识和技能。
2. 知识和能力目标：
 - (1) 能熟练的运用 Flash 软件进行各种动画设计；（毕业要求 4.1）
 - (2) 能熟练的运用 Flash 软件设计理论体系解决各类型动画创作问题。（毕业要求 4.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂创作三部分，包括 8 章的课程教学内容，学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析 与 应用		
第一章：基本 概念	第一节：动画术语介绍	中国传统神话 故事人物解 析，并提炼故 事情节进行动	高	高	低	6	4.1 4.2
	第二节：时间、距离、张数		高	高	低		
	第三节：原画、动画						

	第四节：摄影表、规格框	画人物设计。					
	第五节：动作设计、表现						
	第六节：动作制作						
第二章:动画形态	第一节：位移	中国传统文学作品人物形象分析，从传统文化中提炼图形素材，进行动画创作。	高	高	高	4	4.1 4.2
	第二节：变形		高	高	高		
第三章:动画思维	第一节：空间想象	了解传统神话人物性格形态特征，并设计相应的二维动画。	高	低	高	4	4.1 4.2
	第二节：形态想象		高	中	高		
第四章:动画表现	第一节：形态记录	提炼中式传统神话人物性格形态特征，并设计相应的二维动画。	高	中	高	6	4.1 4.2
	第二节：动作分辨		高	中	高		
	第三节：序列设计						
	第四节：节奏设计						
	第五节：动作还原						
第五章:运动变形原则	第一节：重力变形	制作中式传统神话人物性格形态特征，并设计相应的二维动画。	高	中	高	4	4.2
	第二节：动力变形		高	中	高		
	第三节：质量变形		高	中	高		
第六章:曲线运动原理	第一节：曲线运动形态	创作传统神话故事的二维动画设计，弘扬中华文化。	高	高	高	6	4.2
	第二节：曲线运动执述						
	第三节：曲线运动循环						
第七章:循环运动原则	第一节：与背景无关系的循环	制作中国传统神话故事动画短片。	高	高	高	6	4.2
	第二节：与背景有关系的循环						
	第三节：有节奏变化的循环						
第八章:制作原则	第一节：动画制作	制作中国传统神话故事动画短片。	高	高	高	12	4.2
	第二节：背景制作						
	第三节：综合制作						

四、教学方法

该课程属实践性很强的课程，注重学生在学习过程中对 Flash 设计的理解程度，培养学生独立且全面的动画短片创作能力，形成的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

中国经典神话动画片作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、再生设计的创意性、空间功能重塑合理性等。其中，空间功能的重塑合理性（40 分）（毕业要求 4.1）、再设计的创意性（40 分）（毕业要求 4.2）、图面与表达方式（20 分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

[1] 哈多德·威特克，约翰·哈拉斯主编《动画时间的掌握》[M]北京：中国电影出版社. 2012 年 7 月

[2] 严定宪，林文肖主编《动画技法》[M] 北京：中国电影出版社. 2001 年 8 月

[3]（美）Ben Shneiderman 主编《用户界面设计：有效的人机交互策略》（第四版）[M] 北京：电子工业出版社，2008 年

《艺术学概论》教学大纲

课程名称：艺术学概论

课程英文名称：Art Conspectus

课程编码：0602ZY099

课程类别/性质：学科基础/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计，视觉传达设计

先修课程：无

制 定 人：罗春蕾

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《艺术学概论》是环设计专业一门选修课程，从总体上讲，本课程的内容包括艺术理论、艺术批评、和艺术史。同时，普通艺术学以整个艺术为研究对象，又包括音乐学、舞蹈学、喜剧学、电影学、美术学等具体的艺术理论学科，具有较强的综合性特点。

本课程的学习，着重介绍艺术学的最基本的一些原理，主要是艺术的一般规律、艺术的创作、作品和鉴赏、以及各门类艺术的基本特点。通过本课程的学习，尤其要从文化角度带领学生对各大艺术门类进行了深入的探讨，通过对中外古今许多著名艺术家与优秀艺术作品的鉴赏，让学生具有全面的艺术常识，提高学生的审美水平、艺术修养，以及对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握艺术的基本原理和主要特征，培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

1. 价值目标：引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握艺术的基本概念、艺术理论和基本方法（毕业要求 3.1）

(2) 了解并熟悉主要艺术门类的基本知识，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素养（毕业要求 3.1）

(3) 深刻理解和领会马克思“艺术生产”的科学论断（毕业要求 3.1）

(4) 从美学与文化学角度，了解和认识艺术系统的奥秘（毕业要求 3.1）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
绪论	一、艺术学的研究对象与定位 二、学习与研究艺术学理论的意义 三、学习与研究艺术学的方法	树立正确的艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第一章 艺术观念	第一节 艺术观念的演变 一、中国艺术观念演变 二、西方艺术观念演变 三、马克思主义艺术观念 第二节 艺术的特性 一、马克思论“艺术掌握世界的方式” 二、艺术生产与艺术消费 三、艺术的审美特性	引导学生立足时代、扎根人民、深入生活，树立正确的艺术观和创作观。	高	中	低	4	3.1
第二章 艺术的功能	第一节 艺术功能的理论回顾 一、中国的论述 二、西方的论述 第二节 艺术的主要功能 一、审美认识功能 二、审美教育功能 三、审美娱乐功能 四、审美体验功能	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第三章 艺术创作	第一节 艺术创作主体 一、社会角色 二、人文修养 三、心理机制 四、创作个性 第二节 艺术创作方式的特点 一、艺术创作与艺术制作 二、个体创作与集体创作 三、一度创作与二度创作 第三节 艺术创作过程 一、动因 二、构思 三、物化	树立正确的艺术观和创作观，引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和职业规范；增强学生职业责任感，培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的职业品格和行为习惯	高	中	低	4	3.1
第四章 艺术作品	第一节 艺术作品的媒介 一、艺术媒介的类别	引导学生以改革创新为核心	高	中	低	4	3.1

	二、艺术媒介的作用 第二节 艺术作品的形式 一、艺术形式的特征 二、艺术形式的多样化 第三节 艺术作品的内容 一、艺术作品的题材与主题 二、艺术作品的形象与情境 三、艺术作品的意蕴	的时代精神,以爱国主义为核心的民族精神来构思自己艺术作品的内容					
第五章 艺术接受	第一节 艺术接受的主体 一、接受主体的主观条件 二、接受主体的地位和作用 第二节 艺术接受的特征 一、体验性 二、过程性 三、异同性 四、再创造性	树立坚持文艺为人民服务、以人民为中心的根本方向	高	中	低	2	3.1
第六章 艺术类型	第一节 艺术分类的历史演变 一、历史上的艺术分类方式 二、艺术类型划分原则 第二节 主要艺术类型 一、音乐艺术 二、舞蹈艺术 三、戏剧艺术 四、影视艺术 五、美术 六、设计艺术 七、建筑园林艺术 第三节 各种艺术之间的关系 一、各种艺术的相互联系 二、艺术类型的分化与综合	弘扬中华美育精神、增强文化自信	中	中	低	2	3.1
第七章 艺术的发展	第一节 艺术的起源 一、关于艺术起源的主要学说 二、艺术起源于人类的实践活动 第二节 艺术的发展进程 一、历史上对艺术发展规律的研究 二、艺术发展的相关因素 三、艺术发展中的几个主要问题	树立正确的艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第八章 艺术的风格、流派与思潮	第一节 艺术风格 一、艺术风格界定 二、艺术风格的类别 三、艺术风格的基本特点及其意义 第二节 艺术流派	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力,树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方	高	中	低	2	3.1

	一、艺术流派的形成 二、艺术流派的流变 三、艺术流派的影响 第三节 艺术思潮 一、艺术思潮的产生 二、艺术思潮的类型 三、艺术思潮的评述	方法论，					
第九章 艺术批评	第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义 一、艺术批评的含义与性质 二、艺术批评的原则 三、艺术批评的意义 第二节 艺术批评的主体与主体构成 一、艺术批评的主体 二、艺术批评的主体构成 第三节 艺术批评的维度与方法 一、艺术批评的维度或角度 二、艺术批评的方法	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	高	高	4	3.1
第十章 艺术的当代嬗变	第一节 经济全球化背景下的艺术状况 一、艺术中的多样化与本土化 二、高雅艺术与大众艺术 第二节 创意产业和艺术市场 一、文化创意产业发展现状 二、艺术市场与艺术营销 第三节 数字技术条件下的艺术 一、数字技术条件下的美术 二、数字技术条件下的音乐艺术 三、数字技术条件下的舞台艺术 四、数字技术条件下的综合艺术 第四节 当代媒介与艺术传播 一、纸媒介与艺术传播 二、电子媒介与艺术传播 三、网络媒介与艺术传播	弘扬爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生开拓创新的职业品格和行为习惯	高	高	高	4	3.1

四、教学方法

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末随堂考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末随堂考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：论述题、赏析题等。主要考察学生准确而且合理运用艺术学理论赏析艺术作品的能力。

六、参考教学资源

[1]马克思主义理论研究和建设工程《艺术学概论》编写组. 艺术学概论（第一版）[M]. 高等教育出版社，2019 年.

[2]彭吉象主编. 艺术学概论（第四版）[M]. 北京：北京大学出版社，2015 年.

[3]王一川主编. 艺术学原理（第二版）[M]. 北京：北京师范大学出版社，2015 年.

[4]王宏建主编. 艺术概论（第 2010 版）[M]. 北京：文化艺术出版社，2010 年.

[5]《艺术学概论》（彭吉象主讲）网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1m7Zk?from=search&seid=399812505444431610>

1

[6]各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

《广告学概论》教学大纲

课程名称：广告学概论

课程英文名称：Advertisement Conspectus

课程编码：0602ZY100

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论/实验（上机）：32/32/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：艺术概论、工艺美术史

制 定 人：王诗彦

审 核 人：王诗彦

三、课程简介

本大纲适用于视觉传达专业。教学总时数为 32 学时，以讲授为主，结合案例分析，注意引导学生理论联系实际，在进行与广告相关的设计中更规范、更合理。本课程宜安排在学生学习了部分设计基础课程之后进行。

课程教学目标

1、价值目标：广告学概论是视觉传达专业的开设的专业选修课。本课程是进行广告创意创作的重要理论支撑，目的在于让学生了解广告的起源、发展，广告行业的基本构成及流程规范，广告与消费的关系，认识不同时代背景下的广告传播特点等，提高学生进行广告设计的能力和水平。

2. 知识和能力目标：

（1）能清晰了解广告的分类；（毕业要求 2.1）

（2）掌握世界各国广告发展历史；（毕业要求 2.2）

（3）具备较强的广告认知能力，有较好的设计赏析与专业表达能力；（毕业要求 2.1）

三、课程教学内容及学时分配

本课程主要以讲授为主，本课程主要任务是根据广告行业发展的新形势和新特点，结合广告实战运作的基本流程，让学生系统了解广告、广告组织、广告运作流程体系等，并注重通过强化训练提高应用技能与能力。

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：广告概述	第一节：广告探究	品牌形象论知识点的讲授中，进行大学生自我品牌形象管理职业素养的点睛。	高	高	低	4	2.1 2.2
	第二节：广告的分类		高	高	低		
	第三节：广告的功能		高	高	低		
	第四节：广告的影响与作用		高	高	低		
第二章：广	第一节：广告学的研究	品牌形象论知	中	高	低	4	

广告学学科溯源		知识点的讲授中，进行大学生自我品牌形象管理职业素养的点睛。					2.1 2.2
	第二节：中国广告发展简史		中	高	低		
	第三节：外国广告发展简史		中	高	低		
	第四节：广告学与其他学科的关系		中	高	低		
第三章：广告组织	第一节：广告主组织	品牌形象论知识点的讲授中，进行大学生自我品牌形象管理职业素养的点睛。	低	低	中	4	2.1 2.2
	第二节：广告公司组织		低	低	中		
	第三节：媒介广告组织		低	低	中		
	第四节：广告管理组织		低	低	中		
第四章：广告运作流程体系	第一节：广告调查与效果评估	广告学独特的销售中主张知识点的讲授过程中，嵌入国货品牌专题广告案例分析	高	中	高	4	2.1 2.2
	第二节：广告策划		高	中	高		
	第三节：广告创意与表现		高	中	高		
	第四节：广告传播与媒体发布		高	中	高		
第五章：新媒体环境下的广告传播	第一节：新媒体与新媒体广告概述	广告学独特的销售中主张知识点的讲授过程中，嵌入国货品牌专题广告案例分析	中	中	中	4	2.1
	第二节：新媒体与新媒体广告概述		中	中	中		
第六章 消费者研究与广告	第一节：消费者行为分析	广告学知识点定位讲授中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高文化自信，文化自信。	高	中	高	4	2.1
	第二节：消费者购买决策		高	中	高		
	第三节：消费者的广告反应模式		高	中	高		
	第四节：消费者研究的相关理论与方法		高	中	高		
第七章 品牌研究与广告	第一节：品牌与相关理论	广告学知识点定位讲授中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高文化自信，文化自信。	高	高	低	4	2.1
	第二节：广告在品牌建构中的价值		高	高	低		
	第三节：品牌广告传播		高	高	低		
第八章 全球化时代的广告传播	第一节：跨文化广告传播与国际广告	广告专业的创新实践教学环节，要求学生收集熟悉的广	中	中	中	4	2.1
	第二节：广告跨文化传播的战		中	中	中		

	略	告营销案例分享，融入团队价值观					
	第三节：全球化背景下的广告与整合营销传播		中	中	中		

四、教学方法

该课程以讲授室广告理论为主，注重学生在学习过程中对广告学发展产生的理解程度，培养学生对广告的认知与感知能力，形成良好的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。

建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课程作业考查成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：对广告的理解、广告发展过程、广告认知等。其中，形成原因理解（40 分）（毕业要求 2.1）、广告发展过程（40 分）（毕业要求 2.2）、广告认知（20 分）（毕业要求 1.1）。

六、参考教学资源

[1]逢京海主编《广告学概论》[M]. 北京：清华大学出版社，2013 年.

[2]樊志育主编《广告学原理》[M]. 上海：上海人民出版社，1998 年.

[3]陈培爱主编《广告学原理》（第 2 版）[M]. 上海：复旦大学出版社，2013 年.

[4]曹彦玲主编《广告学》[M]. 成都：西南财经大学出版社，2014 年.

《影像鉴赏》教学大纲

课程名称：影像鉴赏

课程英文名称：Video Appreciation

课程编码：0602ZY091

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：艺术概论、现代设计史

制 定 人：李科

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《影像鉴赏》是视觉传达设计专业一门专业选修课程，该课程主要对影像艺术中的摄影、电影、电视、新媒体等主要类型作全面的学习。如影像艺术的艺术特性；影像艺术的文化特性；影像艺术创作；影像艺术鉴赏与批评等均作详尽的讲授。

该课程是综合性较强的选修课程，必须全面地运用艺术概论、现代设计史及摄影、电影、电视、新媒体等多种学科知识来阐述影像艺术的创作、鉴赏及评价方法。要求学生学习该课程后，掌握影像鉴赏的基础知识；具备独立鉴赏影像艺术作品的的能力；树立中国特色社会主义文化价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

本课程教学目的是为了让学生应掌握影像鉴赏的基本内容；要求学生对影像艺术的主要类型有基本了解，通过教学使学生对影像鉴赏这门课程的基本知识结构、学习内容、基本方法以及该学科的发展方向、专业动向有一个基本的了解和认识，对于本专业知识体系有更清晰认知。

1. 价值目标：从影像艺术的诞生、发展、艺术价值、文化价值出发，培养学生树立正确的艺术审美价值与专业认知能力。

2. 知识和能力目标：

(1) 清晰了解影像艺术的主要类型、特征、发展和主要作品；（毕业要求 4.1）

(2) 掌握当前世界影像艺术创作的基本情况；（毕业要求 4.2）

(3) 具备较强的影像艺术认知能力，有较好的影像艺术鉴赏与批评能力；（毕业要求 4.1）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 5 个教学章节理论内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：影像	第一节：什么是摄影	中国优秀民族	高	高	低	12	

艺术简介	第二节：摄影的诞生及发展	历史文化与现 当代影像媒介 的融合发展与 艺术创新	高	高	低		4.1、4.2
	第三节：什么是电影		高	高	低		
	第四节：电影的诞生及其三次 大变革		高	高	低		
	第五节：什么是电视		高	高	低		
	第六节：电视艺术主要类型		高	高	低		
	第七节：中国电视艺术发展历 程		高	高	低		
	第八节：新媒介的诞生		高	高	低		
第二章：影像 艺术的艺术 特性	第一节：画面	中国传统哲学 观念与现代技 术理念的统一 性	中	高	低	4	4.1、4.2
	第二节：声音		中	高	低		
	第三节：蒙太奇		中	高	低		
第三章：影像 艺术的文化 特性	第一节：社会性与时代性	培养学生的国家 意识、文化 意识、审美意 识	低	低	中	4	4.1、4.2
	第二节：国际性与民族性		低	低	中		
	第三节：文化品格与艺术创新		低	低	中		
第四章：影像 艺术创作	第一节：创作流程	培养学生精益 求精、细致入 微的艺术探索 精神	高	中	高	4	4.1、4.2
	第二节：创作分工		高	中	高		
	第三节：创作新领域		高	中	高		
第五章：影像 艺术鉴赏与 批评	第一节：影像评论的性质	在影像鉴赏中 塑造中国特色 社会主义文化 价值观	中	中	中	12	4.1
	第二节：影像评论的方法		中	中	中		

四、教学方法

该课程以讲授影像艺术的鉴赏知识为主，注重学生在学习过程中对影像艺术风格流派发展产生的理解程度，培养学生对影像艺术作品的认知与感知能力，形成良好的艺术价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。

建议所有章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.1）。

课程作业考查成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：对各种影像类型的理解、影像艺术的艺术特性、影像艺术的文化特性、影像艺术创作、影像艺术的鉴赏与批评等。其中，影像艺术的鉴赏与批评（40 分）（毕业要求 4.1）、影像类型的理解（40 分）（毕业要求 4.1）、影像艺术创作（20 分）（毕业要求 4.2）。

六、参考教学资源

- [1] 鲁道夫·阿恩海姆主编.《艺术与视知觉》[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984 年.
- [2] 孙建秋主编.《美国纽约摄影学院教材》[M]. 北京: 中国摄影出版社, 2000 年.
- [3] 彭吉象主编.《中国经典电影作品赏析》[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006 年.
- [4] 学习网站: 中国大学 MOOC. 网址:
<https://www.icourse163.org/course/JXUFE-1003240016>

《中外美术作品鉴赏》教学大纲

课程名称： 中外美术作品鉴赏

课程英文名称： Appreciation of Chinese and foreign
fine arts works

课程编码： 0602ZY118

课程类别/性质： 专业理论类课程/选修

学 分： 2

总学时/理论： 32/32

开课单位： 艺术学院

适用专业： 视觉传达设计 先修课程： 艺术概论

制 定 人： 赵文明

审 核 人： 王诗彦

一、课程简介

《中外美术作品鉴赏》是环境设计专业一门专业理论选修课程，主要阐述从事环境设计所必须掌握的专业知识及相关学科知识，是指导环境设计的理论基础。课程内容包括六部分：中国绘画与书法作品赏析、西方绘画名家及作品赏析、雕塑艺术作品赏析、建筑艺术作品赏析、中国工艺美术作品赏析、外国工艺美术作品赏析。其中核心内容是雕塑艺术作品赏析、建筑艺术作品赏析和中国工艺美术作品赏析。

该课程综合了中外经典美术作品的发展过程及特点，系统介绍了中外绘画、雕塑、建筑、工艺美术等方面优秀美术艺术作品，并通过背景知识、作品追踪与赏析，注重挖掘内涵、传承精髓，培养学生的艺术素养，提高鉴赏审美能力。要求学生学习该课程后，掌握中外美术作品的基础知识和基本技能；具备基础的中外美术作品的感受性或感觉力以及艺术素养能力；树立正确的形式审美观与价值观。保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握中外美术作品的基础知识和基本技能；培养基础的中外美术作品的感受性或感觉力以及艺术素养能力；树立正确的形式审美观与价值观。为学习后续专业课程和未来从事环境设计工作打下坚实的理论基础。

1. 价值目标：从环境健康、和谐生活及安全生产的角度，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义核心价值观的环境设计工作者。

2. 知识和能力目标

(1) 理解中外美术作品的相关概念和基本观点（毕业要求 4.2）；

(2) 掌握中外美术作品的基础知识和基本技能（毕业要求 4.1）；

(3) 掌握中外美术作品的风格和发展趋势（毕业要求 4.2）；

(4) 掌握中外美术作品鉴赏核心内容的基本法则和形式美原则（毕业要求 4.2）；

(5) 能够通过创新以及融合的方式将中外美术作品造型的地域特征融入现代环境设计中（毕业要求 4.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括 6 章的理论教学和 1 个课后作业内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：	第一节 壁画艺术	介绍中国绘画与书法发展历程，提升民族自信心。	高	中	低	2	4.1
	第二节 传统绘画艺术		高	中	低		
	第三节 中国书法作品欣赏		中	低	低		
第二章：	第一节 宗教绘画赏析	并入拉斐尔、达·芬奇等艺术大师作品，把握时代特征，体现文艺复兴时的艺术追求。指导创作出符合中国社会核心价值观的艺术作品。	高	中	中	3	4.2
	第二节 神话、历史、风俗画欣赏		高	中	中		
	第三节 肖像画欣赏		中	低	低		
	第四节 风景、静物画欣赏		中	低	低		
	第五节 20 世纪现代诸流派绘画欣赏		中	低	中		
第三章：	第一节 中国传统雕塑作品	了解中国传统雕塑发展状况，学习中西方雕塑优秀作品，大胆地继承和创新，为我国当代雕塑艺术注入新的生机。	高	中	高	6	4.1、4.2
	第二节 西方雕塑作品赏析		中	低	中		
第四章：	第一节 中国传统建筑赏析	了解中国传统建筑的地域风格特征，融入现代建筑，弘扬中国传统文化。	中	中	高	6	4.1、4.2
	第二节 西方古典建筑赏析		中	低	中		
	第三节 现代建筑作品赏析		中	中	高		

第五章：	第一节 陶器	介绍中国工艺美术有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴，具有极高的艺术价值和实用性。增加文化认同感。	高	中	高	9	4.1、4.2
	第二节 瓷器		高	中	高		
	第三节 玉器		中	低	中		
	第四节 青铜器		中	低	中		
	第五节 织绣		中	中	高		
	第六节 漆器		中	低	中		
	第七节 家具		高	高	高		
第六章：	第一节 古埃及和两河流域工艺美术	学习外国不同时期的工艺美术作品，开阔视野，提升审美鉴赏能力。尊重世界各国文化的多样性，相互借鉴，求同存异，共同促进世界文明多姿多彩。	中	中	低	6	4.1、4.2
	第二节 古希腊及波斯工艺美术		高	中	中		
	第三节 罗马工艺美术		高	中	中		
	第四节 波斯工艺美术		中	低	低		
	第五节 中世纪工艺美术		高	中	中		
	第六节 文艺复兴及巴洛克时期工艺美术		高	中	中		
	第七节 亚洲、非洲、拉丁美洲地区的工艺美术		低	低	低		

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将中外美术作品理论知识和环境设计相结合，培养学生环境艺术设计能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二、六章主要采用讲授法，第三、四、五章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制 ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，撰写论文一篇或制作 PPT 一套，让学生自主探究与作品分析。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（毕业要求 4.1）、课中作业 2 次（毕业要求 4.1）、

提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：调研报告、设计方案、设计答辩等。其中，中外美术作品应用设计形式美感要素（40分）（毕业要求 4.2）、中外美术作品应用设计专项涵盖（40分）（毕业要求 4.2）、中外美术作品应用设计风格（20分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

- [1] 舒里安著. 审美感知心理学（第一版）[M]. 广西：漓江出版社，1982 年.
- [2] 刘德卿. 地域美术的价值艺术探索[J].，2008, 10:49, 50.
- [3] 王伟著. 当代美国艺术教育（第二版）[M]. 郑州：河南人民出版社，2004 年.
- [4] 李永强著. 美术鉴赏[J]. 广东：广西美术出版社，2009. 120-121.
- [5] 龚晓青. 高校美术鉴赏课程教学研究[J]. 时代文学，2009, 03:194, 195.
- [6] 黄容. 普通高校公共美术课教材编制问题研究[D]. 重庆：西南大学，2011 年.
- [7] 陈艺方. 多元文化语境下的我国美术鉴赏教育[D]. 上海：华东师范大学，2006 年.
- [8] 张幼云. 高校美育课关键是加强美的鉴赏与创造实践[J]. 中国美术教育，1995, 6:10, 11.

《美术鉴赏》教学大纲

课程名称： 美术鉴赏	课程英文名称： Art Appreciation
课程编码： 0602ZY101	课程类别/性质： 专业课程/选修
学 分： 2	总学时/理论： 32/32
开课单位： 艺术学院	适用专业： 视觉传达设计
先修课程： 中外美术作品鉴赏	
制 定 人： 赵文明	审 核 人： 王诗彦

一、课程简介

《美术鉴赏》是设计专业的一门选修课程，分别介绍了中外各个历史时期典型的美术流派、美术作品等，并结合历史背景对具体作品进行分析，引导学生更深入的体会中外各个时期的人文风情。

该课程将中外艺术作品经过提炼的思考融入到对事实的叙述中，尽可能全面、深入地将艺术作品设计的重要问题娓娓道来，并对作品产生的背景进行梳理，对内容、技法进行分析，以期培养大学生的审美趣味，提高艺术素质。

二、课程教学目标

通过本课程的学习培养学生的人文素养，领略中华艺术之美，同时学习外国经典作品，感受外国人文经典。学习相关的艺术语言，对艺术作品进行深层次理解，活学活用、触类旁通。培养审美趣味，提高人文素养。

1. 价值目标：从艺术作品是作者对所处时代、自身环境、表达思想的映射为接入点，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义价值观的新时代文艺青年。

2. 知识和能力目标

- (1) 理解中国各个时期的美术流派（毕业要求 4.2）；
- (2) 可以分析中国经典美术作品（毕业要求 4.1）；
- (3) 理解外国各个时期的美术流派；（毕业要求 4.1）；
- (4) 可以分析外国经典美术作品（毕业要求 4.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括 18 章的理论教学和 2 个课后作业内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求	学时	支撑毕业要求指标点
------	-------	-----	----	-----------

			理解	掌握	分析与应用		
第一章	第一节 原始美术	人民随着物质生活的改善,在精神领域也在不断进步。	中	低	低	2	4.1
	第二节 古埃及法老的陵墓		中	中	低		
	第三节 古埃及雕塑和壁画		中	中	低		
第二章	第一节 古希腊美术的序曲	历史由人民创造,地域环境的差异导致文化的差异。	中	低	中	2	4.1、4.2
	第二节 古希腊雕塑		中	中	中		
	第三节 古希腊绘画		中	中	中		
第三章	第一节 意大利早期文艺复兴的美术	生产力的不断进步导致生产关系的变革,人民在推动历史的进步。	中	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 意大利盛期文艺复兴的美术		中	中	中		
	第三节 尼德兰的文艺复兴美术		中	中	中		
	第四节 德国的文艺复兴美术		中	中	中		
第四章	第一节 佛兰德斯的绘画	人民推动艺术创作的进步。	中	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 荷兰绘画		中	中	中		
第五章	第一节 十七世纪的意大利美术	随着社会生产力的不断提高,艺术创作不断进步。	中	中	中	2	4.2
	第二节 十七、十八世纪的法国美术		中	中	中		
第六章	第一节 十七世纪的西班牙绘画	随着社会生产力的不断提高,艺术创作不断进步。	中	中	中	2	4.1
	第二节 十八、十九世纪的西班牙绘画		中	中	中		
第七章	第一节 新古典主义	不同时期的社会矛盾导致人民对当前社会制度看法的变化引起艺术风格的变化。	高	中	中	3	4.1、4.2
	第二节 浪漫主义		中	中	中		
	第三节 现实主义		高	中	中		
	第四节 印象主义		高	中	中		
	第五节 后期印象主义		中	中	中		
第八章	第一节 立体主义	现代社会需求推动	高	中	中	2	4.1、4.2

	第二节 野兽派	了艺术风格的变迁。	高	中	中		
第九章	第一节 原始人的发现	中华民族悠久的历史和文化。	低	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 彩陶文化		中	中	中		
	第三节 遍布各地的文明曙光		中	中	中		
第十章	第一节 九鼎传说与青铜礼器	夏商西周时期青铜器带来的生产力的提升引发的早期艺术变革。	中	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 中原以外的发现		中	中	中		
	第三节 新兴的铸造工艺		中	中	中		
	第四节 玉器		中	中	中		
	第五节 早的绘画		高	中	中		
第十一章	第一节 统一帝国与秦兵马俑	秦汉时期铁器的应用和郡县制的确立带来的社会变化在艺术上的体现。	中	中	中	1	4.1、4.2
	第二节 汉代的雕塑		中	中	中		
	第三节 长沙马王堆帛画		中	中	中		
	第四节 墓室壁画		高	中	高		
	第五节 汉画像石、画像砖		中	中	高		
第十二章	第一节 佛祖西来	魏晋时期社会的黑暗导致当时中华文明在艺术表达上的变化。	中	中	中	1	4.1、4.2
	第二节 名士风流		中	中	中		
	第三节 早的艺术家		中	中	中		
	第四节 线的艺术		中	中	中		
第十三章	第一节 国家的工程	隋唐的兴盛使艺术表达总体比较阳光、有生活气息，国家充满活力。	中	中	中	1	4.1、
	第二节 吴道子和唐代壁画		高	中	中		
	第三节 宫廷绘画		高	中	中		
	第四节 花鸟画和鞍马画		高	中	高		
第十四章	第一节 宋代风俗画	宋代扬文抑武和富饶的社会环境让艺术审美再上台阶。	中	中	高	1	4.1、4.2
	第二节 帝国的山水		中	中	中		
	第三节 宫廷绘画的世界		高	中	高		
	第四节 精致的美感		中	中	中		
第十五	第一节 文人的力量	元代的再	中	中	高	1	4.1、4.2

章	第二节 以“复古”为更新	次一统激发了新的社会生产力，艺术表达充满力量感。	中	中	中		
	第三节 赵孟的矛盾		中	中	高		
	第四节“元四家”和或隐或显的山水		中	中	中		
第十六章	第一节 皇帝的趣味	明中期的资本主义萌芽和市民阶层的兴起引发艺术的群众化变革。	中	中	中	2	4.2
	第二节“浙派”戴进与吴伟		中	中	中		
	第三节 苏州的重新崛起		中	中	中		
	第四节 董其昌与“变形主义画家”		中	中	高		
第十七章	第一节 怪杰徐渭与“金陵八家”	清末和近代民族资本主义的发展以及半殖民地半封建的社会环境导致艺术内容的变化。	中	中	中	2	4.2
	第二节 “四僧”与“四王”		中	中	中		
	第三节 “八怪”与扬州趣味		中	中	中		
	第四节 上海的菊与刀		中	中	中		
第十八章	第一节 从“画学衰敝”到“美术革命”	随着新中国的建立，我国的不断发展，对艺术的需求不断上升，说明了艺术是人民群众生产生活的产物，是人民在物质生活不断变化的附属品。	高	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 变化的“传统”		中	中	高		
	第三节 “艺术为艺术”还是“艺术为社会”		高	中	高		

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将艺术专业理论知识和人文素质教育相结合，培养学生对艺术作品高层次的理解能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制 ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置任意经典美术作品，让学生进行课后赏析。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（毕业要求 4.1）、课中作业 2 次（毕业要求 4.1）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：调研报告、设计方案、设计答辩等。其中，中国各个时期的美术流派（30 分）（毕业要求 4.1）、中国经典美术作品（20 分）（毕业要求 4.2）、外国各个时期的美术流派（30 分）（毕业要求 4.2）、外国经典美术作品（20 分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

- [1] 舒里安著. 审美感知心理学（第二版）[M]. 广西：漓江出版社，1982 年.
- [2] 刘德卿. 地域美术的价值艺术探索[J]. 2008, 10:49, 50.
- [3] 王伟著. 当代美国艺术教育（第二版）[M]. 郑州：河南人民出版社，2004 年.
- [4] 李永强著. 美术鉴赏[J]. 广东：广西美术出版社，2009. 120-121.
- [5] 龚晓青. 高校美术鉴赏课程教学研究[J]. 时代文学，2009, 03:194, 195.
- [6] 黄容. 普通高校公共美术课教材编制问题研究[D]. 重庆：西南大学，2011 年.
- [7] 陈艺方. 多元文化语境下的我国美术鉴赏教育[D]. 上海：华东师范大学，2006 年.
- [8] 张幼云. 高校美育课关键是加强美的鉴赏与创造实践[J]. 中国美术教育，1995, 6:10, 11.

《美学原理》教学大纲

课程名称：美学原理

课程英文名称：Aesthetic Theory

课程编码：0602ZY102

课程类别/性质：专业理论/选修

学 分：2

总学时：32

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计；视觉传达设计

先修课程：艺术学原理、马克思主义哲学、工艺美术史、现代设计史

制 定 人：罗春蕾

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《美学原理》是设计专业一门选修课程。从总体上讲，本课程的内容包括美论、美的范畴论、美感论、艺术论以及审美教育等几大部分组成。开设本课程的目的是使学生明晰美学概念，了解美学的一般原理，培养学生的问题意识，关心学生树立正确的审美观、高尚的人格和优美的情感。提高学生的审美水平、艺术修养，以及对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向，促进人和人生的审美化。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过美的产生和进展的历程，使学生理解美的本质与人的本质、美的进展与社会进展之间的关系。通过课堂讲授和讨论，使学生对美、丑、优美、崇高、悲剧、喜剧、荒诞、平庸等范畴能有更深一层的理解和认识。养成学生的“问题意识”和反思精神。建立正确的价值观、人生观、审美观。养成诗性精神和诗意情怀。培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

1. 价值目标：引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握美学概念，理解美的本质、美的范畴；（毕业要求 3.1）

(2) 了解审美教育的内涵、途径、方法，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素养（毕业要求 3.1）

(3) 深刻理解和领会马克思主义美学（毕业要求 3.1）

(4) 能够自觉地用美学观点去分析文艺现象和社会现状（毕业要求 3.1）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
绪论	第一节美学的历史 一、美学思维及其古代形态 二、美学学科的形成及其现当代演变 三、中国美学 四、马克思主义美学 第二节美学研究的对象 一、美学研究对象的若干观点 二、美学是研究审美活动的学科 第三节美学的学科特性 一、美学是一门人文学科 二、美学是一门理论学科 三、美学相邻学科 第四节美学的研究方法 一、区别于实证经验科学的哲学思维 二、区别于纯思辨的人文体验描述	树立正确的价值观、人生观、艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第一章 审美的本质	第一节关于审美本质的探讨历程 一、西方思想史中关于审美本质的论述 二、中国思想史中关于审美本质的论述 第二节马克思的“美的规律”思想 第三节审美的本质 一、探讨审美本质的若干原则 二、审美本质及其逻辑 三、作为元价值的真善美及其对立面的假恶丑	树立正确的价值观、人生观、艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第二章 审美活动经验	第一节审美经验的根源 一、研究审美经验根源的方法 论前提 二、审美经验的发生 三、审美经验的发生 四、审美经验的发展	树立正确的价值观、人生观、艺术观和创作观 弘扬中华美育精神、增强文化	高	中	低	4	3.1

	第二节市美心理结构与市美感受特性 一、审美心理结构 二、审美积淀 三、审美感受特性 第三节市美心理要素 一、感觉 二、知觉 三、想象 四、情感 五、领悟 第四节审美经验模式 一、审美体验 二、审美注意 三、审美心理距离 四、审美移情 五、完形心理 五节审美经验的历史演变与文化差异 一、审美经验的历史演变 二、审美经验的文化模式 三、审美经验的客观标准与个性差异	自信					
第三章 形式美	第一节形式美的自由历程 一、从形式到美的形式 二、从美的形式到形式美 第二节形式美的构成要素 一、色 二、形 三、声 四、质 五、味 第三节形式美的基本规律 一、对称与均衡 二、调和与对比 三、比例与尺度 四、节奏与韵律 五、多样与统一 第四节形式美的变迁 一、形式美的普适性 二、形式美的商品化 三、形式美与时尚	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第四章 技术美	第一节 技术范畴及其美学视域 一、技术范畴 二、技术的美学视域	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1

	第二节 技术美与功能美 一、技术美的独立 二、功能美 第三节 设计的文化内涵与审美创造 一、设计是一种文化整合 二、技术规定性与形式自由度						
第五章 社会美	第一节 社会美的范围与特征 一、社会美的范围 二、社会美的特征 第二节 社会交往中的美与人物美 一、社会交往中的美 二、人物美 第三节 日常生活与节日欢庆中的美 一、日常生活中的美 二、节日欢庆中的美	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第六章 自然美	第一节 自然美的概念内涵与基本特性 一、外在自然物之美与内在天性之美：自然美的两种内涵 二、自然美的基本特性 第二节 自然美的代表性模式 一、如画模式 二、比德模式 三、宇宙模式 四、天成之美 第三节 天然美：中国古典美学的核心自然美范畴 一、自然界的天然美 二、人生社会的天然美 三、艺术品的天然美	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第七章 艺术美	第一节 艺术的审美特性 一、“美的艺术”与艺术独立的现代性 二、艺术美作为社会美与自然美的再现 三、艺术美作为审美理想的表现 四、艺术美作为审美共通感交流的结晶 五、“艺术的终结” 第二节 艺术美与人生艺术化 一、装饰的人文意义	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	4	3.1

	二、劳作技艺化 三、生活的节奏韵律 四、艺术意象凝聚人生境界						
第八章作为审美范畴的优美与崇高	第一节 优美与崇高的本质及其特征 一、优美的本质及其特征 二、崇高的本质及其特征 第二节 优美与崇高的相互转化 一、优美与崇高的历史 二、优美与崇高的相互转化 第三节 崇高在现代的意义 一、后现代语境下的审美贫困 二、审美共通感与现代社会 三、作为自由个性与社会使命合题的崇高	树立正确的艺术观和创作观,引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和职业规范;增强学生职业责任感,培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的职业品格和行为习惯	高	中	低	4	3.1
第九章作为审美范畴的悲剧与喜剧	第一节 作为审美范畴的悲剧 一、作为审美范畴的悲剧的本质 二、作为审美范畴的悲剧的特征 三、作为审美范畴的悲剧与崇高的关系 第二节 作为审美范畴的喜剧 一、作为审美范畴的喜剧的本质 二、作为审美范畴的喜剧的特征	树立正确的艺术观和创作观,引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和职业规范;增强学生职业责任感,培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的职业品格和行为习惯	高	中	低	2	3.1
第十章作为审美范畴的丑	第一节 丑的审美界定及其特征 一、丑的审美界定 二、丑的审美特征 第二节 丑的审美价值 一、丑的审美价值 二、丑与其他审美范畴 第三节 丑的审美范畴 一、怪 二、酷 三、荒诞 四、恐怖	树立正确的艺术观和创作观,引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和职业规范;增强学生职业责任感,培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的	高	中	低	2	3.1

		职业品格和行为习惯					
第十一章 美育	第一节 美育的内涵 一、美育溯源 二、美育的使命 三、美育的特性 第二节 美育的功能 一、培养审美能力 二、陶冶性情 三、完善人格 四、树立正确的审美观 第三节 美育的实施途径 一、审美理论学习 二、艺术美赏析 三、自然美赏析 四、社会美赏析	弘扬爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生开拓创新的职业品格和行为习惯	高	中	低	4	3.1

四、教学方法

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末随堂考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末随堂考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：论述题、赏析题等。主要考察学生准确而且合理运用美学理论赏析艺术作品的的能力。

六、参考教学资源

[1]马克思主义理论研究和建设工程美学原理编写组. 美学原理（第二版）[M]. 北京：高等教育出版社，2019 年.

[1]李泽厚主编. 美学四讲（第一版）[M]. 广西：广西师范大学出版社，2001 年.

[2]宗白华主编. 美学散步（第一版）[M]. 上海：上海人民出版社，1981 年.

[3] 朱光潜主编. 朱光潜美学文集（第一版）[M]. 上海：上海文艺出版社，1982 年.

[4]美学原理网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV17741lu7j8?from=search&seid=171528845772336148>

[5]各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

《装饰画》教学大纲

课程名称：装饰画

课程英文名称：Decorative Painting

课程编码：0602ZY103

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论/实验（上机）：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计，环境设计

先修课程：构成设计

制 定 人：曹军

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《装饰画》是艺术设计专业一门专业选修课程，装饰画是一种高度概括、体现作者意识和审美观念的艺术形式。由于装饰画可供开拓的领域很广，因而在具体绘制方法上难有固定模式。通过本课程的教学，培养学生的主观意识，大胆从可视的宏观、微观形象中发掘表现的主题，并注重对技法上的掌握，使之在注重装饰物功能上的从属性、制约性中寻求法则、形式，培养学生的创新能力。

本课注重对学生个性和创新精神的培养。

二、课程教学目标

1、课程总目标

通过对《装饰画》课程的学习，使学生了解装饰画作为一种艺术形式，其存在的基础就是其装饰性。相对于写实绘画而言，装饰画更为注重形式美的探索和表现，通过对自然物象的抽象化、图式化、视觉化的艺术处理，创造出赏心悦目的审美效果

1. 价值目标：材料在现代艺术中越来越被人们所重视，对各种材料进行匠心独具的创意，使材料特性发挥得恰到好处，创意出新的审美形象。综合材料装饰画制作是一个使自然材料转化为装饰艺术品的过程，是人们对装饰语言的完善过程。

2. 知识和能力目标：

课程目标 1：国内外传统文化中的装饰画无疑是人类艺术发展史上值得继承和发扬的文化珍品，了解这些经典艺术对我们的装饰画学习是很有意义的，充分培养学生的想象能力，以及对事物的观察能力。（毕业要求 4.1）

课程目标 2：装饰画更为注重形式美的探索和表现，通过对自然物象的抽象化、图式化、视觉化的艺术处理，创造出赏心悦目的审美效果，借鉴中外装饰画优秀范例的艺术风格、表现手法把无序的自然状态最终梳理构建成具有个性化的艺术视觉秩序。（毕业要求 4.2）

课程目标 3：装饰画从自然之中获得创作的原型和感受，然后以适合表达特定感受的艺术形

式来予以表现，每个装饰画感受都是很独特的，因而其艺术的表现形式如果很恰当地表达了真情实感，就具备了表现性。结合装饰画的特点，进行流程化的设计与制作。（毕业要求 4.2）

课堂教学应力求使学生熟练掌握基本内容。教学以理论讲授和实践辅导相结合，重在实践辅导。应配合多媒体教学分析大量图片资料和组织学生展览，以开阔学生眼界。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 4 个教学章节理论内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：装饰画的概述	第一节：装饰画的概念 1.1.1 装饰性。 1.1.2 秩序性。 1.1.3 表现性。	通过对一些优秀装饰画作品的欣赏，了解、认识什么是装饰画，其特征是什么，装饰与纯艺术作品之间的关系。引导学生积极参与讨论、探究、体验的古今中外正能量的装饰画设计的过程。	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节：装饰画的发展 1.2.1 国内装饰画的发展 1.2.1 国外装饰画的发展		低	中	中		
第二章：装饰画的视觉心理	第一节：装饰画色彩的视觉心理 2.1.1 色彩的冷暖感 2.1.2 色彩的空间感 2.1.3 色彩的大小感 2.1.4 色彩的轻重感 2.1.5 色彩的软硬感	了解装饰色彩的基本理论和色彩规律，以及正确的观察色彩的方法。运用所学的色彩知识和原理进行配色，做到有一定的感染力。选择当代优秀作品加强高品位艺术修养和高尚艺术情操的教育	高	中	中	4	4.1 4.2
	第二节：装饰艺术的色彩特点 2.2.1 装饰色彩运用规律 2.2.2 装饰色彩的运用类型 2.2.3 色彩的设计表现		中	中	中		
第三章：装饰艺术的形式法则	第一节：对立与统一	感受各种装饰画作品的艺术美，提高审美素质。了解装饰画作品的特点，掌握装饰画作品的形式法	高	中	中	8	4.1 4.2
	第二节：对称与均衡						
	第三节：条理与反复						
	第四节：动感与静感						

	第五节：节奏与韵律	则。研究当代材料作品，培养学生的实践和创新能力。					
	第六节：比例						
	第七节：装饰艺术的图形设计						
	3.7.1 图案造型 3.7.2 点线面造型 3.7.3 变形 3.7.3 平面化造型 3.7.4 意象化造型		高	高	中		
第四章：装饰艺术的材料和技法表现	第一节：装饰艺术的题材 4.1.1 概念性题材 4.1.2 现实性题材	装饰画是现代装饰的艺术形式之一。它有着鲜明的艺术特色和审美情趣，有很高的实用性。学生充分了解装饰画各种材质，分析其特点，探究装饰画的表现方法和技艺，最后引导学生利用环保材料设计制作一幅装饰画。	中	高	中	1 6	4.1 4.2
	第二节：装饰艺术构图的基本原则 4.2.1 独具新意，合理布局 4.2.2 突出主体，形象鲜明 4.2.3 虚实相应，黑白得当 4.2.4 构图完整，形式统一		高	高	中		
	第三节：装饰艺术构图的形式 4.3.1 装饰艺术的平视构图 4.3.2 装饰艺术的立视构图 4.3.3 装饰艺术的重叠构图 4.3.4 装饰艺术的自由构图		高	中	中		
	第四节：装饰艺术的表现 4.4.1 黑白装饰 4.4.2 彩墨装饰 4.4.3 油画丙烯装饰 4.4.4 漆艺 4.4.5 特殊材料装饰		高	高	高		

四、教学方法

通过研究装饰画的基本知识和规律，阐明学习装饰画的意义，了解装饰画的产生、发展和文化渊源，了解装饰画的文化内涵、艺术风格、类型，对中外装饰绘画艺术设计与生产的规律和意义，加深对装饰艺术与时代生活的密切关系和审美价值的认识。通过学习装饰画的表现手法，学生可以掌握装饰画艺术创作中的多种表现手法，掌握装饰画语言的艺术性、多样性、趣味性和丰富性。使学生充分认识装饰画在艺术创作中的价值和重要性，掌握装饰造型的艺术原则。通过强化训练，深化装饰绘画艺术设计与生产的规律，掌握装饰画的知识、理论和实践技能，使学生能够独立完成艺术性很强的作品。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：20%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.1）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.2）。

课程作业考查成绩：80%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：装饰造型的艺术原则、装饰绘画设计的规律、装饰画的表现手法等。其中，装饰造型的艺术原则（20 分）（毕业要求 1.1）、装饰绘画艺术设计的规律（30 分）（毕业要求 4.2）、装饰画的表现手法（30 分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

[1] 李家骝主编《现代装饰画集》[M]. 安徽美术出版社，2011 年.

[2] 赵勤国主编《装饰绘画》[M]. 黄河出版社，2011 年.

[3] 学习网站：装饰画，中央美术学院艺讯网，网址：<http://www.cafa.com.cn/>

《民间工艺》教学大纲

课程名称：民间工艺

课程英文名称：Folk Crafts

课程编码：0602ZY086

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论/课题创作：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计，环境设计

先修课程：中外设计史

制 定 人：曹军

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

民间工艺是学习中国民间工艺美术的课程，它是视觉传达设计专业的学科选修课。学生通过学习民间工艺课程后，着重应掌握中国民间工艺的地域、分类、特点，和民间工艺造型的基本理论和基本知识，制作材料、制作工艺、制作流程等基本技能。完善对于民族文化艺术的认知，最终能够将民间工艺的造型方式运用于艺术设计实践，为艺术设计的中国特色，民族特色服务。

二、课程教学目标

1、课程总目标

通过教学使学生了解民间工艺的丰富类型，感受中华民族的文化精神，培养学生 对祖国优秀传统文化的热爱。了解民间工艺的形式、分类及艺术特色，并通过课内外 实践掌握我国主要常见民间工艺的制作工艺及材料运用，使学生较为全面地了解地域工艺美术的辉煌成就，并充分挖掘民间工艺文化资源中所蕴含的思想和精 髓，设计系列衍生产品，推动民间工艺文化创意产业发展。

1. 价值目标：通过本课程的学习，学生了解民间工艺本质、 内涵、分类、造物观念、创作思想、手工技艺等；掌握民间工艺的设计寓意及基本审 美特征。使学生了解中国的民间艺术，在今后的设计中民间艺术是一种表现技法。丰富学生的审美能力和欣赏美的能力，丰富学生设计的表现语言。

2. 知识和能力目标：

课程目标 1：了解民间工艺的概念、学习民间工艺的意 义，明确学习目的和学习方法。（毕业要求 4.1）

课程目标 2：了解民间工艺的大体分类及分布，理解分析各种民间工艺的造型特征，掌握各种民间工艺的审美特征。（毕业要求 4.2）

课程目标 3：能够从宏观上把握中国民间美术的艺术特色，形成较为清晰系统的民间美术的门类概念，能够对典型的民间艺术门类进行制作与创作，能将民间艺术的精华运用到专业艺术创

作当中。(毕业要求 2.1)

结合视觉传达设计的特点,进行适合当地民间工艺的设计与制作。结合专业特点,理论联系实践,了解民间工艺题材在现代设计的使用价值。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三部分,共 7 个教学章节理论内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下:

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章:民间工艺概论	第一节 原始宗教与图腾崇拜	民间工艺是劳动人民创造的生活文化,它与人民的生活、生产、风俗习惯密切联系,其多数直接用来美化自身、美化物品和美化生活环境。实例讲解以劳动者所创造和运用民间工艺为主。	中	中	低	1	4.1 4.2
	第二节 原始神话与传说		中	中	低		
	第三节 原始思维与造型意识		中	中	低		
	第四节 原始美术的造型形态						
第二章:民俗文化 with 民间工艺	第一节 民俗事象与民间工艺	辩证讲授民间工艺与现代发展下环境的异同。民俗文化 with 民间工艺与新时代中国和谐理念的思维方式的关系,	中	中	低	1	4.1 4.2
	第二节 民俗心态与民间工艺		中	中	低		
	第三节 中国人的阴阳哲学观		中	中	低		
	第四节 对吉祥、幸福的渴求		中	中	低		
	第五节 对生殖、生命的信仰		中	中	低		
第三章:民间工艺造型的基本特征	第一节 实用性造型	民间工艺造型的特征在当代设计中的体现	高	中	中	2	4.1 4.2
	第二节 完美性造型		高	中	中		
	第三节 象征性造型		高	中	中		
	第四节 概括性造型		高	中	中		
	第五节 随意性造型		高	中	中		
	第六节 抽象性造型		高	中	中		
	第七节 程式性造型		高	中	中		
第四章:民间工艺造型的方法	第一节 主题形象展开造型法	民间工艺造型的艺术在当代设计中的应用	高	高	高	2	4.1 4.2
	第二节 深入物象内部造型法		高	高	高		
	第三节 非静止物象造型法		高	高	高		

	第四节 时空综合造型法		高	高	高		
	第五节 适形造型法		高	高	高		
第五章:民间工艺造型的审美意蕴	第一节 神秘与直白	讲授民间工艺造型的审美意蕴,引导和传播文明的社会意义。	高	中	中	2	4.1 4.2
	第二节 稚拙与成熟		高	中	中		
	第三节 粗犷与细腻		高	中	中		
	第四节 夸张与写实		高	中	中		
	第五节 质朴与写实		高	中	中		
	第六节 强烈与恬淡		高	中	中		
	第七节 简洁与繁复		高	中	中		
	第八节 诙谐与庄重		高	中	中		
第六章:民间工艺的具体分类	第一节 纸张工艺	民间工艺在社会发展中的应用和意义。	高	高	高	2	4.1
	第二节 纺织品工艺		高	高	高		
	第三节 雕塑工艺		高	高	高		
	第四节 综合造型工艺		高	高	高		
	第五节 适宜人居环境作品		高	高	高		
第七章:课题创作	第一节 课题创作训练	已前面讲授内容进行训练和创作,要求以体现地方非遗文化结合主新时代、主旋律为主的创意设计。	高	高	高	22	4.1 4.2

四、教学方法

针对民间工艺的基本概念及分类,要求学生利用至少 10 小时的课外时间,在图书馆进行图书资料查阅或进行网络资料查阅,使学生充分了解民间工艺概念及各地民间工艺的大体分类及艺术特征。针对本土民间工艺种类,结合自己的调查选题,利用考察与访谈的形式收集与选题相关的民艺资料。针对民间工艺在设计中的应用,要求学生利用课外时间,结合教师的讲授,查阅相关设计范例,为艺术创作打下坚实基础。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式:线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩:20%,课堂测试、提问及考勤。(毕业要求 1.1)、随堂考查与课后练习(毕业要求 4.2)。

课程作业考查成绩:80%,采取考查方式,内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括:理解分析各种民间工艺的造型特征、民间工艺的制作、民间工艺在当代设计

中的应用等。其中，民间工艺的造型特征（20 分）（毕业要求 1.1）、民间工艺的制作（40 分）（毕业要求 4.2）、民间工艺在当代设计中的应用（20 分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

[1] 左汉中主编《中国民间美术造型》（第一版）[M]. 湖南美术出版社，1992 年.

[2] 吕胜中主编《造型原本》（第一版）[M]. 三联书店出版社，2002 年.

[3] 吕胜中主编《中国民间剪纸》（第一版）[M]. 湖南美术出版社，1994 年

[4] 学习网站：民间工艺研究，中国民间文化艺术研究院，网址：
<http://minyi.yanxiang.org/>

《POP 广告设计》教学大纲

课程名称：POP 广告与招贴设计

课程英文名称：POP Design

课程编码：0602ZY104

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论： 32/32/

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：图案设计、字体设计

制 定 人：曹军

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

POP 广告设计是学习手绘售点广告设计的课程，它是视觉传达设计的专业选修课。学生通过学习该课程后，着重应掌握 POP 广告设计的基本理论、基本知识和基本技能，使学生能够熟练的使用 POP 广告设计技术，并且能够根据主观表达的需要灵活运用，最终完成 POP 广告设计创作。并能结合广告招贴设计、包装设计等课程，完善专业学习的系统性和完整性。

本课程着重于学生设计技术与创新能力的培养。

二、课程教学目标

1、课程总目标

通过对《POP 广告设计》课程的学习，让学生在理论学习和制作实践中认识到创意除了和文化、思想、审美等有关之外，还与材料、工具、技术、制作等有密切联系，通过实践课程使学生建立比较完整的 pop 设计概念，初步理解和把握手绘 pop 广告的设计，能够对创意、材料、制作等要素进行有机地整合，创作出实用美观的 pop 广告。

1. 价值目标：学生应了解 POP 广告设计的概念，了解 POP 广告设计是多种视觉元素空间组合的原理，并理解产品、消费、市场的概念及关系，掌握广告与设计的基本规律和艺术法则；

2. 知识和能力目标：

课程目标 1：掌握 POP 广告设计的基本方法，基本技能，培养学生独立观察、分析和综合的能力，启发学生进行必要的艺术探索；（毕业要求 4.1）

课程目标 2： 重点掌握 POP 广告设计的基本手法，结合视觉传达设计的专业特点，理论联系实际。研究 POP 广告的特征、用途与功能，通过多元化的设计角度与表现风格根据不同的 POP 广告设计类型，进行有针对性的创作；（毕业要求 4.1）

课程目标 3：结合视觉传达设计的特点，进行流程化的设计与制作。（毕业要求 4.1）

课堂教学应力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实际。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三部分，共 5 个教学章节理论内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：POP 广告设计概述	第一节：POP 广告对商品促销的作用： 1.1.1 传达商品信息内容，产生记忆点，诱导消费者产生购买欲。 1.1.2 创造室内气氛，产生强烈环境氛围。 1.1.3 提升企业形象的功能，商家与厂家互赢。	初步讲解手绘 POP 设计的特色，实践作品讲解时加入传统中国美德的作品加以举例，传播中华文化。使学生熟悉和掌握初步的 POP 的字体与配图，从而能在实践中能有进一步的加强和提高。	高	低	低	4	4.1 4.2
	第二节：系列 pop 广告： 1.2.1 POP 广告 根据表现形式分类： 1、悬挂式卡通 POP 海报。 2、柜台式卡通 POP 海报。 3、墙壁式卡通 POP 海报。 4、立地式卡通 POP 海报。 5、吊旗式卡通 POP 海报。 6、橱窗展示型卡通 POP 海报。 7、动感的动态卡通 POP 海报。 8、光源卡通 POP 海报。 9、电脑绘制卡通 POP 海报。 10、手绘卡通 POP 海报		高	中	中		
	第三节：POP 广告的时效性： 1.3.1 长期 POP 广告是使用相对来说时间较长的一个类型。 1.3.2 中期广告主要指季节性为主的 POP 广告类型。 1.3.3 短期 POP 广告是相对于中、长期广告而言。		中	低	中		

第二章：POP 广告设计的原则与创意	第一节：POP 广告的特性： 2.1.1 节约成本省时间 2.1.2 刺激消费者潜在购买欲望 2.1.3 可以代替售货员 2.1.4 富有亲和力和亲切感 2.1.5 提升企业形象 2.1.6 手绘 POP 艺术是商业意识和人文艺术的结合 2.1.7 手绘 POP 广告的优势	通过 POP 的教与学，使学生掌握多方面的宣传形式和手段。并在教学中紧密结合配色、插图及书写多种字体等多方面的学习。特别是解放战争时期的延安版画的技法讲解，使学生逐步了解和认知宣传 POP 海报各个较为详细的步骤和过程，提炼宣传语言。	中	低	中	4	4.1 4.2
	第二节：POP 广告的分类及特点 2.2.1 按时间性来进行的分类 2.2.2 按材料的不同来进行分类 2.2.3 按陈列的位置和陈列方式的不同来进行的分类		中	中	低		
第三章：POP 广告设计的程序及表现方式	第一节：POP 手绘海报常使用的工具 3.1.1 1.彩色笔：分角头及圆头二种笔头。 2.麦克笔：分角头及圆头二种笔头，又分酒精、水性、油性三种溶液的麦克笔。 3.粉、蜡笔。 4.粉彩笔。 5.色铅笔、素描铅笔。 6.水彩、广告颜料、圆或平的水彩笔。 7.毛笔、墨汁、色丹。 8.笔刀、美工刀、割圆器、造型剪刀、剪刀。 9.双面胶、口红胶、透明胶带、纸胶带、胶水、照片胶、台湾黏胶。 10.切割板、切割钢尺（三十公分、七十公分、一百公分各一）、小尺、波浪尺、软尺。 11.圆规。 12.针笔。 13.立可白、修正带、白漆笔、金漆笔、银漆笔。 14.手提袋、纸卷筒。	POP 广告设计的程序及表现方式，实例以当代励志的动漫作品的分析为主。	高	高	高	4	4.1 4.2
	第二节：如何写好手绘 POP		高	高	中		

	字 3.2.1 1.练拆字,「画字骨」。 2.拿硬笔书写→用圆头笔书写→用角头笔书写→软笔练习 3.由上而下,由左而右练习转笔及接合。 4.创意字体练习。 5.方格字空间分配。 6.字体装饰。 7.书籍阅读。 8.先字体→大字海报→图文海报→立体海报→立体实物						
	第三节:字体装饰方法 3.3.1 字外装饰 3.3.2 字内装饰 3.3.3 立体装饰		高	高	中		
	第四节:字体变形与夸张 3.4.1 笔画变形 3.4.2 部分变形 3.4.3 单字变形 3.4.4 整体变形 3.4.5 剪纸与印章 3.4.6 多角度立体 3.4.7 扇面排列 透视排列等		高	高	中		
第四章:POP 广告设计的风格和创新	第一节:POP 的经典配色方法 4.1.1 红色的色感温暖,性格刚烈而外向,是一种对人刺激性很强的色。 4.1.2 黄色的性格冷漠、高傲、敏感、具有扩张和不安宁的视觉印象 4.1.3 蓝色的色感冷嘲热讽,性格朴实而内向,是一种有助于人头脑冷嘲热讽静的色 4.1.4 绿色是具有黄色和蓝色两种成份的色 4.1.5 紫色的明度在有彩色的色料中是最低的 4.1.6 白色的色感光明,性格朴实、纯洁、快乐	注重手绘字体的特殊技巧,加强基本功训练,能熟练将 pop 字体在 pop 版面设计中运用。实践作业以红色故事或中华传统故事进行当代设计创新的设计创作。	中	中	高	4	4.1 4.2

	第二节：基本构图 4.2.1 主标题 4.2.2 副标题 4.2.3 说明文 4.2.4 插图 4.2.5 修饰		高	高	中		
	第三节：POP 设计的制作流程 确定主题 => 决定内容 => 打草稿 => 打底稿 => 主标题 => 副标题=> 说明文 => 插图 => 最後 修饰		中	高	高		
	第四节：POP 设计的注意事项 4.4.1 细字拉长 => 高贵精致 4.4.2 粗字扁宽 => 可爱亲切 4.4.3 留天地、左右 4.4.4 上方通常大於下方，较具视觉上的美感重心 4.4.5 留意装饰 => 小心不要画蛇添足		中	中	高		
	第五节：POP 设计的编排的诉求 4.5.1 醒目的诉求注意度高。 4.5.2 很有主张且明确的表现。 4.5.3 让人想去读它、看它。 4.5.4 韵律感及统一性。 4.5.5 能构成美感。		中	高	高		
	第六节：装饰图案的应用 4.6.1 可以补助画面构成的不足，或提高画面的造型效果。 4.6.2 可强调新鲜感。 4.6.3 使画面更活泼及更具可看性。		中	高	中		
	第七节：POP 的关键——文字(文案]与色彩 4.7.1 引入注意的文句 4.7.2 标题 4.7.3 正文 4.7.4 饰框 4.7.5 插图		中	高	高		
第五章：POP 广告设计的课题创作	第一节：POP 广告设计的课题创作	POP 广告课题创作要求以服务地方经济为主新时代、主旋律为主的实践创作设计。	高	高	高	1 6	4.1 4.2

四、教学方法

课程在理解和学习宣传知识的同时,可以使学生对艺术设计的接受能力、想象能力、理解能力和鉴赏能力也得到进一步的提高,从而提高学生的动手能力。配合讲解实训的练习,进一步加深学生从作品分析调研开始直到完成作品的整个过程。通过对作品设计讲解,让学生更直观的感受、了解设计流程,培养学生独立的创新思维能力和动手能力。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式:线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩:20%,课堂测试、提问及考勤。(毕业要求1.1)、随堂考查与课后练习(毕业要求4.2)。

课程作业考查成绩:80%,采取考查方式,内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括:手绘POP设计的特色、技法的练习、POP广告课题创作等。其中,手绘POP设计的特色(10分)(毕业要求1.1)、技法的练习(35分)(毕业要求4.2)、POP广告课题创作(35分)(毕业要求4.1)。

六、参考教学资源

- [1] 于讴主编《POP广告招贴设计》(第一版)[M]. 清华大学出版社,2012年.
- [2] 王庶主编《POP广告招贴设计》(第一版)[M]. 北京理工大学出版社,2009年.
- [3] 王妍珺主编《POP广告招贴设计》(第一版)[M]. 中国建筑工业出版社,2013年.
- [4] 学习网站:pop学习网. 网址: <http://www.popzi.cn>

《卡通形象设计》教学大纲

课程名称：卡通形象设计

课程英文名称：Cartoon Design

课程编码：0602ZY105

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论/实验（上机）：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：插画设计

制 定 人：曹军

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

本课程的教学以卡通创作为主要方向，以卡通创作风格的多样化为标准。要求学生逐步理解创作的每一步。从卡通形象创作的学习和循序渐进的实践，学生不仅要掌握卡通形象的基本绘画技巧，还要深入学习卡通形象的创作知识。学生需要了解动漫与中国传统和现代文化观念的关系，学习和深入学习世界各地优秀卡通形象作品的创作原理、脚本、镜头、造型、后期制作等知识点。同时，学生在卡通形象创作的各个过程中，应积极寻找问题和解决办法。

二、课程教学目标

本课程是视觉传达专业学生选修的专业课之一。通过对课程的学习，了解卡通形象设计的概念及内容，掌握卡通形象设计的基本原理和基本技能，转换造型思维，使学生掌握卡通形象设计的规律并能进行独立创作。重点解决卡通形象设计中的设计理念及基本制作方式问题

1. 价值目标：通过本课程的学习，学生了解民间工艺本质、内涵、分类、造物观念、创作思想、手工技艺等；掌握民间工艺的设计寓意及基本审美特征。使学生了解中国的民间艺术，在今后的设计中民间艺术是一种表现技法。丰富学生的审美能力和欣赏美的能力，丰富学生设计的表现语言。

2. 知识和能力目标：

课程目标 1：绘画形式入手，深入了解卡通形象的构图、透视、比例、观察、光影、体积、结构；形体。（毕业要求 4.1）

课程目标 2：绘画语言特征单纯，简单明了，直指形体表达，力求把握：构图、透视、比例、观察、光影、体积、结构；形体等。（毕业要求 4.1）

课程目标 3：问题与应用能力要求，学会整体的观察方法并养成整体性思维习惯。对造型语言能够掌握并利用。（毕业要求 4.1）

培养学生对卡通形象手绘能力及相关软件的应用和操作能力，培养学生独立思考的习惯，锻炼学生的发散思维。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 5 个教学章节理论内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：卡通形象设计概述	第一节 卡通形象设计的意义和作用	了解卡通设计的历史演变,掌握不同阶段的不同特征,以及卡通形象设计在现代社会中的新概念和新价值	高	中	高	1	4.1 4.2
	第二节 卡通形象设计形式的分类		高	中	高		
	第三节 卡通形象设计的艺术特征		高	中	高		
	第四节 卡通形象设计的思维特征		高	中	高		
	第五节 卡通形象设计风格浅析		高	中	高		
	第六节 卡通形象设计的创作定位		高	中	高		
第二章：卡通形象设计的形式美法则与形的基本要素	第一节 卡通形象设计的形式美法则	着重抓住表现形式美法则来表现设计中的“正与反”设计定位	中	中	中	1	4.1 4.2
	第二节 卡通形象设计中形的基本要素		中	中	中		
第三章：卡通形象设计基础	第一节 卡通角色设计与定位	将优秀的中国非遗文化元素融入到卡通形象设计基础	中	高	高	2	4.1 4.2
	第二节 卡通形象设计的程序与步骤		中	高	高		
	第三节 卡通形象设计中的透视		中	高	高		
	第四节 卡通形象设计中的常规比例关系		中	高	高		
	第五节 转面图绘制		高	高	高		
第四章：卡通形象设计造型技巧	第一节 卡通形象造型设计的技巧	卡通形象在当代设计中的正能量事迹中应用	高	高	高	2	4.1 4.2
	第二节 人物形象设计		高	高	高		
	第三节 动物形象设计		高	高	高		
	第四节 魔幻类生物形象设计		高	高	高		
第五章：卡通形象设计的基础训练	第一节 写生与素描训练	适度的夸张变形突出形象的个性特点来表现生动性。	中	高	高	2	4.1 4.2
	第二节 速写		中	高	高		
	第三节 突破写实的夸张与变形训练		中	高	高		

四、教学方法

本课程主要讲解卡通形象设计的理论知识、分阶段、针对性的进行教学，教学过程中结合对卡通设计的一些基本元素或构图原则，实际案例的操作等进行练习来达到本课程的教学目的，要使学生能从理论到实践，逐渐认识、掌握卡通设计知识和技法。要求学生对这部分内容能够深入理解并熟练掌握，同时能准确地应用。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：20%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.1）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.2）。

课程作业考查成绩：80%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：卡通形象设计的形式美法则与形的基本要素、卡通形象设计的基础训练、卡通形象设计造型技巧等。其中，卡通形象设计的形式美法则（10 分）（毕业要求 4.1）、卡通形象设计的基础训练（20 分）（毕业要求 4.1）、卡通形象设计造型技巧（50 分）（毕业要求 4.2）。

六、参考教学资源

- [1] 顾静主编《卡通形象设计》. 清华大学出版社. 2013 年 11 月
- [2] 钱蕾主编《卡通形象设计教程》. 西南师范大学出版社. 2008 年 6 月
- [3] 杨棣主编《卡通形象设计素材》. 辽宁科学技术出版社. 2012 年 10 月
- [4] 学习网站：创意在线，网址：<http://www.52design.com>

《UI 设计》教学大纲

课程名称：UI 设计

课程英文名称：User Interact Design

课程编码：0602ZY106

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计

先修课程：图形图像处理，图形设计，文字设计

制 定 人：张大庆

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

本课程是视觉传达设计专业选修课之一。UI 设计是一门新兴学科，是以数字媒介为载体的人机交互方式和界面的设计，是一门数字技术与设计艺术高度结合的学科。本课程系统地学习交互界面设计的基本概念、设计流程、技术制作以及设计形式等方面的知识，以实践操作和实际运用的角度训练学生从事交互界面设计方面的能力。

本课程通过多个优秀的具体项目案例，引导学生树立文化自觉和文化自信，培养设计责任感。在日常的专业课程教学中有意识地融入历史观、文化观、民族情怀与自信等元素，讲好中国故事、内蒙古篇章、师大精神，着力提升课程思政的育人功能。将教学与育人相结合，引导学生设计具有民族特色的 UI 设计作品。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生能够具备相对完整的媒体设计体系，形成自己独立创作电子终端设计的能力和风格；掌握不同文化层面下不同的设计要点；为后续的其他类型设计打下坚实的基础。

1. 价值目标：使学生了解交互界面设计的基本原理，掌握交互界面设计的基本设计方法。
2. 知识和能力目标：
 - (1) 能熟练的运用 H5 软件进行各种类型交互设计；（毕业要求 4.1）
 - (2) 能熟练的运用 UI 设计理论体系解决各类型电子终端美术设计问题。（毕业要求 4.2）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂创作三部分，包括 8 章的课程教学内容，学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：交互界面设计综	第一节：交互界面设计的基本概念和发展历程	中国传统图形、纹样解析，	高	高	低	2	4.1

述	第二节：交互界面设计中的类型和流程	从传统元素中提炼图形进行动效设计	高	高	低		4.2
第二章：交互界面设计的基础	第一节：交互界面设计的技术基础、	中国传统文学作品赏析，从传统文化中提炼图形素材进行界面设计，增强文化自信	高	高	高	2	4.1 4.2
	第二节：交互界面设计的用户研究		高	高	高		
	第三节：交互界面设计的任务分析		高	高	高		
	第四节：交互界面设计中的人因工程		高	高	高		
	第五节：交互界面设计中的的原则和方法						
第三章：交互界面的信息设计	第一节：信息的视觉表达	了解并掌握中式图形设计的审美特征	高	低	高	8	4.1 4.2
	第二节：视觉信息的含义		高	中	高		
	第三节：视觉信息的整合		高	中	高		
	第四节：听觉与触觉信息设计		高	中	高		
第四章：界面的交互设计	第一节：交互设计的类型	了解中国传统纹样，使用传统纹样进行创作，增强社会责任和民族自信	高	中	高	2	4.1 4.2
	第二节：交互设计的原则		高	中	高		
第五章：交互界面设计的视觉设计	第一节：交互界面的基本视觉原则	了解中式传统色彩搭配，熟练掌握民族色彩的搭配技巧	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节：交互界面的视觉关系原则		高	中	高		
	第三节：交互界面的视觉设计综合原则		高	中	高		
第六章：多媒体系统的交互界面设计	第一节：多媒体系统的交互界面设计的分类和特点	创作中式传统风格的 APP	高	高	高	4	4.1 4.2
	第二节：多媒体演示系统界面、软件界面、游戏界面的交互设计						
	第三节：多媒体系统的交互界面设计的方法						
第七章：网站的交互界面设计	第一节：网站的交互界面设计的信息规划和视觉流程	欣赏并分析中国传统版式。创作四大名著选段交互动画。	高	高	高	5	4.1 4.2
	第二节：网站的交互界面设计的方法						
第八章：移动设备的交互	第一节：移动设备的交互界面设计的特点	创作四大名著选段交互	高	高	高	5	4.2

界面设计	第二节：移动设备的交互界面设计的方法	画。					
------	--------------------	----	--	--	--	--	--

四、教学方法

该课程属实践性很强的课程，注重学生在学习过程中对 UI 设计的理解程度，培养学生独立且全面的电子终端美术创作能力，形成良好的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

现代设计大师作品赏析第一、三、四、五章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 4.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、再生设计的创意性、空间功能重塑合理性等。其中，空间功能的重塑合理性（40 分）（毕业要求 4.1）、再设计的创意性（40 分）（毕业要求 4.2）、图面与表达方式（20 分）（毕业要求 4.1）。

六、参考教学资源

- [1] 李洪海，石爽等主编《交互界面设计》[M] 北京：化学工业出版社，2011 年
- [2] 鲁晓波，詹炳宏主编《数字图像界面艺术设计》[M] 北京：清华大学出版社，2006 年
- [3] 廖宏勇主编《数字界面设计》[M] 北京：北京师范大学出版社，2010 年
- [4]（美）Jef Raskin 主编《人本界面—交互式系统设计》[M] 北京：机械工业出版社，2004 年
- [5]（美）Ben Shneiderman 主编《用户界面设计》[M]有效的人机交互策略（第四版）. 北京：电子工业出版社，2008 年

《设计写生》教学大纲

课程名称：设计写生

课程英文名称：Design Practice

课程编码：0601SJ025

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：3W

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计，环境设计

先修课程：图形创意、创意表现

制 定 人：王诗彦

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《设计写生》是艺术设计专业技法课。通过对地域性风土人情和建筑样式的考察、写生，力求能够熟练地达到对景写生的目的，为艺术设计的表现技法打下技术基础。

二、课程教学目标

1. 价值目标：

《设计写生》作为艺术设计专业实践教学环节课程。该课程是使学生通过从静态画室走向大自然，面对千变万化的繁杂形状和色彩，训练学生通过取舍，提炼、概括，使客观物象的形、色向绘画形式语言转化。写生作业强调设计专业特点，注重色彩的主观表现，培养学生积极主动的运用色彩的能力。重点着力于学生的写生能力及解决问题能力，强化个性意识。经过速写、色彩写生训练使学生具有理论到实践的理性认知

2. 知识和能力目标：

（1）线描建筑风景速写，能准确地抓住建筑物的特征，形体准确、结构严谨，建筑物和周围的环境关系表现恰当。（毕业要求 4.1）

（2）钢笔淡彩风景速写，能把握好钢笔和淡彩在表现风景上的协调补充作用，造型明确流畅，淡彩表现力强，充分表现作者对自然的感受。（毕业要求 4.2）

（3）水彩风景写生，能熟练地掌握水彩的性能，准确表现自然景观，结构明确，色彩关系好，整体感强。（毕业要求 4.2）

（4）考察报告，对考察的地域有深刻的了解，对民俗、建筑的样式有系统的说明和阐述，并结合自己的速写，色彩写生加以记录，成为一个完整的考察报告。（毕业要求 4.1）

三、课程教学内容及学时分配

1、讲解风景写生的取景、构图，风景色彩的步骤。

2、经过老师的讲解示范学会不同景物色彩的绘制方法。

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理解	掌握	分析与应用		

第一章：线描, 建筑风景速写	第一节：线描风景速写	中国传统建筑的空间体量、尺度、形状、比例设计思想	高	高	低	4	4.1 4.2
	第二节：建筑风景速写		高	高	低		
第二章：钢笔淡彩风景速写	第一节：钢笔淡彩风景速写表现	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	中	高	低	4	4.1 4.2
	第二节：钢笔淡彩风景速写分类		中	高	低		
第三章：水彩风景写生	第一节：水彩风景写生表现	地域文化差异特点与建筑的关系	低	低	中	4	4.1 4.2
	第二节：水彩风景写生分类		低	低	中		
第四章：水粉风景写生	第一节：水粉风景写生表现	地域文化差异特点与建筑的关系	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节：水粉风景写生分类		高	中	高		
第五章：考察报告	第一节：考察报告概述	地域文化差异特点与建筑的关系	中	中	中	4	4.1
	第二节：考察报告撰写		中	中	中		

四、教学方法

1. 由院、系指派有经验的专业教师负责实习的联系、安排、指导和协调工作，按每 20 名左右学生配备 1 名实习指导教师。在写生期间，做好安全指导工作。写生队设队长、副队长（兼管理员）各 1 人，写生队一切事务听从队长安排。

2. 分组写生，每组指定一名组长负责具体工作。

3. 在写生期间，做好专业指导工作，及时给学生解决专业困难问题，给学生多做专业示范。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

1. 考核内容

1. 对教师的要求写生成绩=写生作品 70%+考察报告 30%

(1) 写生指导教师应具备较丰富的实际工作经验、责任心强、体贴入微地关心并指导学生、对突发事件有较强的应变能力。

(2) 指导教师应在写生期间不定期的到实践场所查学生的实验情况 2—3 次，解答学生的问题、调整实践内容、了解学生表现情况，检查结果直接影响学生的实践成绩，评定学生写生成绩。

2. 对学生的要求

(1) 实践课程是教学过程的重要实践性教学环节，不允许免修；实践环节不及格者，按照学生学籍管理规定处理。

(2) 每天按时到实践地点、认真实践、完成实践要求的工作任务。

(3) 填写实践报告书

2. 成绩评定

综合上述考核内容,先采用以上计分方法逐项进行评定,然后累加起来,最后采用优(≥90分)、良(80~89分)、中(70~79)、及格(60~69)和不及格(<60分)五级记分制给出实习成绩。

请假累计超过写生有效时间的三分之一者,按缺课处理,不予评定成绩;对不请假或请假未批准不参加写生者,以旷课论处,旷课时间累计超过三天者或未完成写生任务者,实习成绩为不及格;写生期间因违反有关规定和纪律而造成重大责任事故者,写生成绩为不及格。

在写生过程中,若学生能独立思考,对某些问题有独到见解并写出小论文,将给予表扬并在成绩评定时给以适当加分。

课程考核包括:写生作品、考察报告两个部分。

考察报告:30%,课堂测试、提问及考勤。(毕业要求1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求4.1)。

写生作品:70%,采取考查方式,内容涵盖学生在写生期间实践内容:对风景写生的感受、感知等。其中,风景写生速写(40分)(毕业要求4.1)、装饰画表现(40分)(毕业要求4.2)、电脑软件应用(20分)(毕业要求4.1)。

六、参考教学资源

[1]麻爱国主编《色彩风景写生》[M]. 中国纺织出版社 2003.1

[2](美)凯文·D麦克弗森著《油画风景写生与创作》[M]. 上海人民美术出版社 2014.1

《设计考察》教学大纲

课程名称：设计考察

课程英文名称：Design Investigation

课程编码：0601SJ035

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：3W

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计，环境设计

先修课程：图形创意、创意表现

制 定 人：王诗彦

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《设计考察》作为设计专业实践教学环节课程。该课程是使学生通过从静态画室走向大自然，面对千变万化的繁杂形态和色彩，训练学生通过取舍，提炼、概括，使客观物象的形、色向绘画形式语言和专业方式上转化。力求了解更多设计方面的实践经验，拓宽视野，使艺术设计的各门课程的学习有新的飞跃。

二、课程教学目标

价值目标：

《设计考察》课程为专业课实践教学。“外师造化，中得心源”，艺术来源于自然，而又高于自然，通过风景写生拓宽学生的艺术视野与自身修养，锻炼学生的观察能力、分析能力、感悟能力；脑、眼、心、手的协调能力，感性与理性相结合，培养学生的创造性思维，从而创造出符合社会的美感设计作品。

2. 知识和能力目标：

（1）线描建筑风景速写，通过观察、速写训练、风景写生等手段对自然进行写生，锻炼学生的构图能力、表现色彩能力与概括取舍能力。（毕业要求 4.1）

（2）钢笔淡彩风景速写，能把握好钢笔和淡彩在表现风景上的协调补充作用，造型明确流畅，淡彩表现力强，充分表现作者对自然的感受。（毕业要求 4.2）

（3）地域性文化设计，对实地景物和传统文化的观察力和感受力，提高选材、取景、构图的能力；结合自身专业特性，进一步提炼设计语言在设计，熟练掌握专业造型特点，为下一步进入创作打下扎实的基础。（毕业要求 4.1）

（4）考察报告，对考察的地域有深刻的了解，对民俗、建筑的样式有系统的说明和阐述，并结合自己的速写，色彩写生加以记录，成为一个完整的考察报告。（毕业要求 4.1）

三、课程教学内容及学时分配

1. 速写能准确地抓住物体的特征，形体准确、结构严谨，物体和周围的环境关系表现恰当。并注意各种装饰样式。

2. 城市景观赏析注重对空间与建筑环境标识导向设计等运用过程中的表现，将自我的亲身体会与城市景观设计的原理相结合，来理解设计的涵义。

3. 对当地人文风情考察与了解,学习不同区域类型艺术设计作品的可取之处,拓宽视野,了解地域传统文化差异性。

4. 美院及设计院校考察 通过各大院校的考察,学习对方的长处与设计理念。

5. 考察报告 对考察对象应该有一个比较全面的认识,对国内外目前设计界应有一个大致的了解,对考察对象的样式进行系统的说明和阐述,并结合自己的速写,加以记录,成为一个完整的文稿。

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章:线描建筑风景速写	第一节:线描风景速写	中国传统建筑的空间体量、尺度、形状、比例设计思想	高	高	低	4	4.1 4.2
	第二节:建筑风景速写		高	高	低		
第二章:钢笔淡彩风景速写	第一节:钢笔淡彩风景速写表现	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	中	高	低	4	4.1 4.2
	第二节:钢笔淡彩风景速写分类		中	高	低		
第三章:地域性建筑文化设计	第一节:地域性文化建筑考察	地域文化差异特点与建筑的关系	低	低	中	4	4.1 4.2
	第二节:地域性文化建筑保留与设计		低	低	中		
第四章:地域性传统文化设计	第一节:地域性传统文化生活考察	地域文化传统差异特点的保留与变化关系	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节:地域性传统文化生活保留与设计		高	中	高		
第五章:考察报告	第一节:考察报告概述	地域文化差异特点与建筑的关系	中	中	中	4	4.1
	第二节:考察报告撰写		中	中	中		

四、教学方法

1. 由院、系指派有经验的专业教师负责实习的联系、安排、指导和协调工作,按每 20 名左右学生配备 1 名实习指导教师。在写生期间,做好安全指导工作。写生队设队长、副队长(兼管理员)各 1 人,写生队一切事务听从队长安排。

2. 分组写生,每组指定一名组长负责具体工作。

3. 在写生期间,做好专业指导工作,及时给学生解决专业困难问题,给学生多做专业示范。

建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

1. 考核内容

1. 对教师的要求 写生成绩=写生作品 70%+考察报告 30%

(1) 写生指导教师应具备较丰富的实际工作经验、责任心强、体贴入微地关心并指导学生、对突发事件有较强的应变能力。

(2) 指导教师应在写生期间不定期的到实践场所查学生的实验情况 2—3 次，解答学生的问题、调整实践内容、了解学生表现情况，检查结果直接影响学生的实践成绩，评定学生写生成绩。

2. 对学生的要求

(1) 实践课程是教学过程的重要实践性教学环节，不允许免修；实践环节不及格者，按照学生学籍管理规定处理。

(2) 每天按时到实践地点、认真实践、完成实践要求的工作任务。

(3) 填写实践报告书

2. 成绩评定

综合上述考核内容，先采用以上计分方法逐项进行评定，然后累加起来，最后采用优(≥90分)、良(80~89分)、中(70~79)、及格(60~69)和不及格(<60分)五级记分制给出实习成绩。

请假累计超过写生有效时间的三分之一者，按缺课处理，不予评定成绩；对不请假或请假未批准不参加写生者，以旷课论处，旷课时间累计超过三天者或未完成写生任务者，实习成绩为不及格；写生期间因违反有关规定和纪律而造成重大责任事故者，写生成绩为不及格。

在写生过程中，若学生能独立思考，对某些问题有独到见解并写出小论文，将给予表扬并在成绩评定时给以适当加分。

课程考核包括：写生作品、考察报告两个部分。

考察报告：30%，课堂测试、提问及考勤。(毕业要求 1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求 4.1)。

写生作品：70%，采取考查方式，内容涵盖学生在写生期间实践内容：对风景写生的感受、感知等。其中，风景写生速写(40分)(毕业要求 4.1)、装饰画表现(40分)(毕业要求 4.2)、电脑软件应用(20分)(毕业要求 4.1)。

六、参考教学资源

[1]麻爱国主编《色彩风景写生》[M]. 中国纺织出版社 2003.1

[2](美)凯文·D 麦克弗森著《油画风景写生与创作》[M]. 上海人民美术出版社 2014.1

《毕业实习》教学大纲

课程名称：毕业实习

课程英文名称：Graduation Practice

课程编码：0601SJ028

课程类别/性质：分散实习/必修

学 分：2

周数：4

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计，视觉传达设计

先修课程：专业核心课

制 定 人：张进

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《毕业实习》是计专业一门专业实践课程，需要学生深入企业公司和设计单位进行实践课题项目设计和生产实践。

该实践环节要求学生实习完成后，系统掌握设计专业的相关实践技术和知识，进一步巩固所学习的理论知识，加强理论联系实践，检验并提高自己的实践能力；具备独立完成设计项目的能力；树立正确的设计规范与创作手段。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过该实践教学环节的学习，使学生掌握设计专业的基本理论知识。通过实习让学生了解社会和企业对于毕业生知识结构和能力素质的需求,及时调整自己的知识结构尽快适应社会发展需要。针对毕业设计任务的内容，了解施工、设计中的实际情况，收集相关资料，为完成毕业设计任务做好准备、奠定基础；同时培养学生的独立生活和独立工作的能力，在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：通过课程的学习，培养学生科学严谨的治学态度、勇于创新及团队协作的精神。

2. 知识和能力目标：

(1) 学会实践环节中设计的流程和方法（毕业要求 2.1、2.2）；

(2) 学会相关材料的性能和施工工艺（毕业要求 2.1、2.2、3.1、3.2、4.1）；

(3) 深入了解社会、企业对设计人才的能力要求（毕业要求 2.1、2.2、3.1、3.2、4.1）；

三、毕业实习内容与基本要求

毕业实习为实践教学环节，时限为 4 周，要求学生结合艺术设计专业的特点和知识结构选择相关的单位与设计公司进行实习。毕业实习内容包括：

1. 参与设计构思、设计制作，熟悉设计相关项目的流程和方法。

2. 参与设计的实践过程，熟悉设计公司的运作流程。

3. 熟悉并了解企业运作、经营与管理等方面的知识，了解设计在整个项目中的地位和作用。

4. 深入设计的一线进行实践，了解相关材料的性能和施工工艺。

5. 记录毕业实习日志。

毕业设计教学内容及学习要求

实习内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
前期动员, 布置实习任务。	(1) 进行实习动员 (2) 布置实习任务	探索和创新的精神、善于沟通合作的能力、对市场的敏锐预测能力和超前意识、经营管理意识、吃苦耐劳及不畏挫折的精神等在毕业实习之中的体现。	高	中	低	1 天	1.2
毕业实习阶段任务	(1) 参与设计构思、设计制作, 熟悉设计相关项目的流程和方法。 (2) 参与设计与施工的实践过程, 熟悉设计公司的运作流程。 (3) 熟悉并了解企业运作、经营与管理等方面的知识, 了解设计在整个项目中的地位和作用。 (4) 深入设计及施工一线进行实践, 了解相关材料的性能和施工工艺。 (5) 记录毕业实习日志	探索和创新的精神、善于沟通合作的能力、对市场的敏锐预测能力和超前意识、经营管理意识、吃苦耐劳及不畏挫折的精神等在毕业实习之中的体现。	高	高	高	25 天	2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
毕业实习报告撰写	(6) 撰写实习报告	探索和创新的精神、善于沟通合作的能力、对市场的敏锐预测能力和超前意识、经营管理意识、吃苦耐劳及不畏挫折的精神等在毕业实习之中的体现。	高	高	高	2 天	1.2

四、毕业实习地点及组织管理

实习地点：毕业实习单位地点以老师推荐和学生自己联系相结合的方式来确定。根据学生的专业特长和就业兴趣分散到各企事业单位、研究机构、设计公司等单位进行分散实习。

组织管理：

1. 学院成立毕业实习工作领导小组，全面负责本院毕业实习工作的动员、组织、安排、管理等工作。
2. 教研室按毕业实习工作条例的要求，选派毕业实习指导教师。
3. 毕业实习实行指导教师负责制，由指导教师全面负责对学生的指导与管理工作。

五、毕业实习方式及教学方法

毕业实习方式为实践性教学，学生在企业与设计公司参与实际项目设计项目，了解项目的设计和施工管理体制，工作流程，熟悉工程的施工组织设计和管理方法，熟悉部分工程的技术交底和施工质量控制与施工预算等来锻炼自己的实践能力。

课程采用的教学形式：线上和线下教学相结合。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以毕业实习日记和实习报告为主，结合毕业实习的表现、组织纪律、学习态度、任务完成情况、等进行综合评定。

1. 毕业实习期表现：实习过程中，无迟到早退现象，能认真，熟练完成实习单位布置的各项工作任务。（20 分）（毕业要求 1.2）
2. 毕业实习日志：学生应将每天的工作内容、收集的资料等进行记录。并定期向指导教师汇报实习情况。（40 分）（毕业要求 2.1）
3. 毕业实习报告：实习报告撰写内容丰富详实，能够做到把事件中的项目和遇到的问题阐述清楚。（40 分）（毕业要求 4.1）

七、参考教学资源

[1] 唐纳德·A·诺曼 著《设计心理学》[M]. 中国建筑工业出版社, 2016 年.

[2] 学习网站: www.abbs.com

《毕业设计》教学大纲

课程名称：毕业设计

课程英文名称：Undergraduate Design

课程编码：0601SJ029

课程类别/性质：专业/必修

学 分：8

周 数：12

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计、视觉传达设计

先修课程：修完本专业所有课程

制 定 人：朱恒

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《毕业设计》是设计学类学生在校学习期间最后的一门重要的专业实践类综合设计课程，要求学生能够运用所学专业理论知识和基本技能完成综合设计方案并能解决实际问题。

该实践环节要求学生实习完成后，系统掌握从选题、调研和查阅资料、开题、设计论证、撰写毕业设计论文、答辩这样一个完整的开展环境设计的程序和各部分的工作规范；具备独立分析和解决综合性设计问题的能力；树立正确的人生观、价值观与审美观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过该实践教学环节的学习，使学生掌握本专业的基本理论知识及相关的专业技能，培养学生的科学素养、实践能力、创新精神及人际交往能力，树立正确的人生观、价值观和审美观。在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：通过课程的学习，培养学生科学严谨的治学态度、勇于创新及团队协作的精神。
2. 知识和能力目标：
 - (1) 掌握正确的调研与分析方法（毕业要求 3.1）；
 - (2) 掌握毕业设计中涉及到的软件操作（毕业要求 4.2）；
 - (3) 熟练掌握本专业完整的设计流程（毕业要求 2.1、2.2、3.1、3.2、4.1）；

三、毕业设计内容与基本要求

毕业设计为实践教学环节，时限为 12 周，力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实际。毕业设计内容包括：

1. 开题报告：主要是导师向学生交待题目的来源、意义、工作设想和要求，并以毕业设计任务书的形式，下达给学生，给学生指出主要的参考书和参考资料的查找范围，学生按要求进行文献检索，写出开题报告，开题报告应包括研究的目的和意义，国内外研究现状和发展趋势，详细研究内容、思路，所采用的处理问题的方法和手段，具体进度计划等。开题报告完成后，进入开题答辩，通过后方可进入设计阶段。

2. 设计阶段：学生按开题报告内容和毕业设计（论文）任务书的要求，完成设计（论文）的全部内容（包括设计草图、方案正稿、展板、模型或动画等）。导师定期检查毕业设计进度及完成情况，不断深化设计方案。

3. 设计说明撰写：要求层次清楚、观点正确、表达简练、图文并茂、书写工整，语言流畅，一般不少于 4000 字，并对毕业设计期间自己的整个工作及收获作一个自我评价。按长江大学毕业设计（论文）规范化要求对论文进行排版、打印、装订。

4. 审查意见与评阅意见：学生在答辩前 1 周完成毕业设计（论文）报告，提出答辩申请，并送导师审查，导师详细审查论文完成情况，写好“审查意见”后连同报告送评阅教师评阅，评阅教师由答辩委员会聘请，评阅人根据设计任务完成情况和论文水平写出“评阅意见”，明确是否同意参加答辩，连同报告一起交答辩委员会。答辩委员会按要求进行资格审查，并公布有答辩资格的学生名单，凡准许参加答辩的学生应作好答辩前的一切准备工作。

5. 设计答辩：主要按学生毕业设计内容分组答辩，答辩实行指导教师回避制。答辩完成后，由答辩委员会根据审查意见、评语及答辩情况归纳出简要评语，确定成绩，最后完成论文归档等。

毕业设计教学内容及学习要求

教学内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
前期设计	(1) 任务布置 (2) 创作选题	在创作选题中融入中华传统元素以及创新创意技艺的传承发展	高	中	低	2 周	2.1 2.2
中期设计	(1) 考察调研 (2) 设计目标阐述 (3) 草图设定	在设计实施中探索将社会主义核心价值观的要求、实现民族复兴的理想和责任融入设计表现	高	高	高	3 周	3.1 3.2 4.1
后期制作	(1) 方案正稿的绘制 (2) 展板、模型或动画的制作 (3) 设计说明撰写	在最终设计效果表现中结合深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想，分别从内容、形式、创	高	高	高	6 周	3.2 4.1 4.2

		新三方面同向同行，形成协同效应。					
设计答辩	设计答辩	通过答辩，引导学生树立正确的价值观、文化观，建立民族自豪感和文化自信。	高	高	中	1 周	2.1 2.2 4.1

四、毕业设计地点及组织管理

1. 学院成立毕业设计（论文）工作领导小组，全面负责本院毕业设计工作的动员、组织、安排、管理等工作。
2. 教研室按毕业设计工作条例的要求，选派毕业设计指导教师。
3. 毕业设计（论文）实行指导教师负责制，由指导教师全面负责对学生的指导与管理工作。

五、毕业设计方式及教学方法

毕业设计方式为实践性教学，以启发式教学和实训辅导为主，结合考察调研、方案汇报、小组讨论、作业点评、设计答辩等教学方法。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加强学生对本专业基本设计原理的了解，提高学生的综合设计能力及解决实际问题的能力。

课程采用的教学形式：线上和线下教学相结合。

六、考核及成绩评定方式

本大纲适用于设计学类本科专业。按照本大纲的内容进行教学，注意培养学生设计思维和动手能力。该课程的成绩，以设计作品为主，结合设计答辩的实际情况进行综合评分。设计作品考查内容包括：设计表达的方式、构图及布局的合理性、方案的完整性、设计的创意性等。其中，方案的完整性（30 分）（毕业要求 3.1）、构图及布局的合理性（20 分）（毕业要求 3.2）、设计的创意性（20 分）（毕业要求 3.2）、设计的表达方式（20 分）（毕业要求 2.1）。

毕业设计（论文）成绩的评定采用结构评分的方法，由指导教师、评阅教师和教师答辩小组分别评分，各以 100 分计，其中指导教师评分占 40%，评阅教师评分占 30%，答辩小组评分占 30%。

毕业设计（论文）成绩可按优秀（90~100）、良好（80~89）、中等（70~79）、及格（60~69）和不及格（60 分以下）五个档次评定。

毕业设计（论文）要严格考核，学生应交出设计或论文报告以及有关的全部资料，如工作手册、实验数据记录本、算稿、调查原始记录等，并按时参加毕业设计答辩。所有毕业生必须参加毕业设计（论文）答辩。

答辩分小组答辩、争优答辩、争议答辩三个过程完成。小组答辩：根据指导教师与被指导学生分离的原则，院学术委员会指定 5 名教师组成小组答辩委员会，由教授或博士担任小组答辩委员会主任进行小组答辩。争优答辩：小组答辩完成后，按 25~30%推荐学生进行争优答辩，答辩成

绩评定为优秀或良好。争议答辩：对小组答辩中成绩最差的最后 1~3 名学生，责成教师指导进行论文修改，经学院审查同意，集中起来进行争议答辩，其成绩评定为中等、及格或不及格。

七、参考教学资源

- [1] 王受之主编. 世界现代设计史（第二版）[M]. 北京：中国青年出版社，2015 年.
- [2] 尹定邦，邵宏主编. 设计学概论（第三版）[M]. 湖南：湖南科学技术出版社，2021 年.
- [3] 刘佳慧，李瑾，刘娜主编. 艺术设计理论基础与应用研究（第一版）[M]. 吉林：吉林科学技术出版社，2021 年.
- [4] 甘莉主编. 艺术设计理论的多角度研究（第一版）[M]. 北京：北京理工大学出版社，2019 年.
- [5] 崔勇，杜静芬主编. 艺术设计创意思维（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2016 年.
- [6] 学习网站：设计在线. 中国. 网址：<http://www.dolcn.com>.

《形态构成（一）》教学大纲

课程名称：形态构成（一）

课程英文名称：Configuration

课程编码：0601XK056

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3.5

总学时/理论/实验（上机）：56/56/0

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：素描 色彩

制 定 人：宋颖

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

三大构成是艺术设计的基础必修课程，《形态构成（一）》是其中的组成部分。它研究的是一种抽象元素的视觉形象构成，主要是在平面设计中，如何塑造形象，怎样处理形象与形象之间的联系，如何掌握美的形式规律，并按照美的形式法则，构成所需要的图形，从中培养设计人员的审美能力，并提高其创造“抽象形态”和构成的能力。

二、课程教学目标

课程在教学中要尽力开拓学生的知识面,不仅讲授与本专业相关的知识.而且可涉及多方面的知识，通过课堂讲授与设计实践，使学生正确理解形态构成的概念，了解形态构成发展的历史和发展趋势，培养学生明确运用简练的形象表达寓意丰富的形态构成图片并能够运用现代设计方法独立进行设计创作。

2. **价值目标：**从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标:

(1) 能熟练的运用设计语言, 了解形态构成的分类及构成等基本知识, 熟练掌握形态构成的创作方法; (毕业要求 2.1)

(2) 能熟练的运用形态构成的创作理论体系解决形态的造型能力, 掌握形态在不同表现形式上的视觉传达语言 (毕业要求 2.2)。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分, 包括 6 章的理论教学内容。课内理论教学 56 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下:

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章: 平面构成概论	第一节: 什么是形态构成	了解形态构成的概念与特性, 阐述其博大精深的文化意蕴, 展示民族文化的积淀与发展。	高	高	低	8	2.1 2.2
	第二节: 形态构成的元素		高	高	低		
第二章: 平面空间中基本元素的视觉训练	第一节: 点	了解掌握形态构成的分类, 明确新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系。	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节: 线		高	高	高		
	第三节: 面						
	第四节: 点线面的转化		高	高	高		
第三章: 有关造型艺术的形式语言的表现	第一节: 形式法则	形态构成应用实践提倡设计实事求是, 立足实际。	高	低	高	12	2.1 2.2
	第二节: 想象的意义		高	低	高		
	第三节: 几何图形的艺术魅力		高	低	高		
	第四节: 具象图形的艺术魅力		高	低	高		
	第五节: 黑与白的艺术表现		高	低	高		
第四章: 有关形与平面空间的视觉创造	第一节: 形的概念	掌握形态构成的原则和方法, 引导学生理性看待中国设计, 不要盲目比较。	高	中	高	8	2.1 2.2
	第二节: 骨格		高	中	高		
	第三节: 正负形		高	中	高		
	第四节: 错视		高	中	高		
第五章: 有关形与平面空间的构成方法训练	第一节: 重复	通过形态构成的制作完成, 了解人类创造的各种文明都是劳动和智慧的结晶, 每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉。	高	中	高	12	2.2
	第二节: 近似		高	中	高		
	第三节: 渐变		高	中	高		
	第四节: 发射		高	中	高		
	第五节: 特异		高	中	高		
	第六节: 密集		高	中	高		

	第七节：对比		高	中	高		
	第八节：空间		高	中	高		
	第一节：认识肌理		高	高	高		
第六章：平面空间中肌理	第二节：认识材料	通过形态构成的学习，感受中华民族坚韧不屈、奋发图强的精神文明的传递。	高	高	高	8	2.1 2.2
	第三节：肌理构成表现与意义接		高	中	高		

四、教学方法

本课程的教学目标就是通过对理论的学习，基本掌握视觉元素中点线面的种类、性质、以及他们在平面空间中的构成种类，方式，研究形象与形象之间的关系，肌理表现与意义，通过课堂的理论讲授，作品分析，让学生掌握平面构成的基本原理，认识造形观念，实验构成的思维方法，造形方法及表现方法，形成正确的思想政治观、价值观、审美观。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

4. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

5. 案例赏析

现代设计大师作品赏析、信息图表设计优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

6. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 2.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、形态构成的完整性、形态构成的创意性、形态构成的合理性等。其中，形态构成的完整性（40分）（**毕业要求 2.1**）、形态构成的创意性（40分）（**毕业要求 2.2**）、形态构成的合理性（20分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 王诗彦主编《设计色彩》（第一版）[J]. 中国民族摄影出版社，2011年。
- [2] 王受之主编《世界现代设计史》[M]. 北京：中国青年出版社，2002年。
- [3] 学习网站：设计在线 .址：<http://www.ccdol.com/>
- [4] 学习网站：设计素描，四川美术学院，网址：<http://resource.jingpinke.com/>

《形态构成（二）》教学大纲

课程名称：形态构成（二）

课程英文名称：Configuration (2)

课程编码：0601XK057

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3.5

总学时/理论：56/56

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计、视觉传达设计

先修课程：形态构成（一）

制 定 人：朱恒

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《形态构成（二）》是设计学类的专业基础课，主要阐述色彩构成的基本原理，研究形态与色彩之间的关系。课程内容包括四部分：色彩基础知识、色彩对比构成、色彩调和与秩序构成及色彩重构与情感表现。其中核心内容是色彩构成原理。

该课程是与《形态构成（一）》和《立体空间构成》平行互补的设计造型基础课，须全面地运用色彩基础理论知识，结合科学的原理以及艺术的形式美法则，对色彩进行多层面、多角度的设计与创新。学生在学习该课程后，需要掌握科学的色彩原理、认识色彩体系，并在掌握基本色彩规律的基础上，用构成语言创建新的形式与方法；具备形与色综合造型的创造能力、鉴赏能力与表现能力；树立正确的审美价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

《形态构成（二）》课程的教学目标就是从理性的角度和色彩美学、物理学、生理学、心理学的高度为设计学类各专业提供色彩设计的理论依据和指导。通过对色彩构成基本规律的学习，掌握色彩在构成关系上的科学原理，明确使用色彩的目的性和功能性，以及了解相关色彩组合，变化的基本规律，通过色彩构成作业，进而强化理性认识，为设计专业主干课程的学习打下良好的基础。

1. 价值目标：通过课程的学习，培养学生科学严谨的治学态度，精益求精的基本职业观念和勇于探索创新的科学精神。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握好光色的“三性”“两法”，并深入研究光色的明度变化、纯度变化、色的并置等视听感觉效应，应用不同的色彩组合、搭配、构成出具有一定审美价值的图像效果（**毕业要求 2.1**）；

（2）通过课程的学习，能够将理性的色彩知识融入到感性的色彩设计实践中，最终能在各种专业性的设计中灵活运用色彩构成的理论和方法进行符合功能和审美的色彩设计。（**毕业要求 2.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-4 章为专业理论教学，第 5

章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析 与 应用		
第一章：色彩基础知识	第一节 光与色	引入敦煌莫高窟等世界文化遗产的纹样与色彩，介绍我国精神文化的积淀。	高	中	低	8	2.1
	第二节 色系与色立体		高	中	低		
	第三节 色彩混合		高	高	中		
第二章：色彩对比构成	第一节 明度对比	通过颜色的分析，凝练出相对应核心价值观的色彩，并结合理解与认知相应的价值观内容，培育学生树立和践行社会主义核心价值观的意识。	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节 色相对比		中	高	高		
	第三节 纯度对比		中	高	高		
	第四节 冷暖对比		高	高	高		
第三章：色彩调和与秩序构成	第一节 色彩调和	通过素材色彩的采集与再创作，将地方优秀文化融入教学，提升学生对区域文化资源的认同感，增强学生文化自信。	高	高	高	6	2.1 2.2
	第二节 色彩秩序		中	中	高		
第四章：色彩重构与情感表现	第一节 色彩重构	通过艺术的借鉴与表达传承民族文化根脉，创造新的民族文化价值，并为学生们日后的专业实践设计奠定色彩基础。	高	高	高	6	2.1 2.2
	第二节 色彩情感		中	中	高		
第五章：色彩构成创作	第一节 色彩推移及空间混合练习	树立正确的设计价值观。	中	中	高	28	2.1 2.2
	第二节 色彩对比练习		中	中	高		
	第三节 色彩调和练习		中	中	高		
	第四节 色彩的视知觉现象构成练习		中	中	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析、小组讨论、作业点评相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加强学生对色彩构成方法的理解，为后面专业设计课程的学习打下良好的基础。

1、理论教学

采用多媒体设备进行理论教学，结合大量的案例分析，使学生能更直观的了解色彩构成的基础知识与构成方法。

2、实训教学

结合理论教学合理安排作业，以辅导为主。要求学生对相关知识点和资料进行查阅，教师对每次作业进行点评，并鼓励学生相互点评及自我评论，活跃课堂气氛，培养学生学习的主观能动性与创造性。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

以考查为主，教师根据具体学习和训练情况及作业综合打分。课程考核包括平时成绩和考试成绩两个部分。

平时成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（**毕业要求 2.1**）、课中作业 4 次（**毕业要求 2.2**）、提问及考勤。

考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：画面的完整性、设计的创意性、色彩表现力等。其中，画面的完整性（40 分）（**毕业要求 2.1**）、设计的创意性（30 分）（**毕业要求 3.2**）、色彩表现力（30 分）（**毕业要求 3.2**）。

六、参考教学资源

[1] 于国瑞主编. 色彩构成（第三版）[M]. 北京：清华大学出版社，2019 年.

[2] 杨诺，张驰主编. 色彩构成原理与实战策略（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2021 年.

[3] 赵倩主编. 色彩构成（第一版）[M]. 北京：水利水电出版社，2011 年.

[4] 王希晶主编. 设计构成基础（第一版）[M]. 沈阳：东北大学出版社，2020 年.

[5] 席涛，宁静，丁悦主编. 色彩构成（第三版）[M]. 北京：中国电力出版社，2021 年.

《立体空间构成》教学大纲

课程名称：立体空间构成

课程英文名称：Three-dimensional Space Composition

课程编码：0601XK058

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计、视觉传达设计

先修课程：形态构成（一）、形态构成（二）

制 定 人：朱恒

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《立体空间构成》是设计学类的专业基础课，主要阐述立体造型的基本规律和基本原理，研究立体造型各元素的构成法则。课程内容包括三部分：立体构成的基本原理、立体形态材料训练及立体构成在设计领域中的应用。其中核心内容是立体构成的基本方法和原理。

立体空间构成既属于基础造型，又属于专业设计，在国际上被称为“构成学”，须全面地运用立体空间思维，按照形式美的法则来阐述立体构成的基本方法和原理。学生在学习该课程后，需要掌握如何在三维空间中根据不同的视觉形态要素、构成原理、造型法则和材料性能，创造和美化形象；具备抽象的造型构思能力和具体实施能力；树立正确的审美价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，使学生掌握如何对立体形态进行科学的解剖，重新组合，创造出新的形态。以此提高学生的形象思维能力、艺术思维能力和设计创造能力，为设计活动提供广泛的构思方案，为设计专业主干课程的学习打下一定的基础。

1. 价值目标：通过本课程的学习，培养学生科学严谨的治学态度，精益求精的基本职业观念和勇于探索创新的科学精神。

2. 知识和能力目标：

（1）掌握立体构成的基本理论、立体构成的概念以及构成要素。经过线、面、块材料的训练使学生对立体形态的量感，空间感，肌理感有感性上的认识及实质上的把握（**毕业要求 2.1**）；

（2）培养学生正确的艺术思维方法，丰富艺术表现手段，掌握制作技巧和表现方法，提高学生的实际动手能力，为后面专业设计课程的学习打下坚实的基础。（**毕业要求 2.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-3 章为专业理论教学，第 4 章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
第一章：立体构成的基本原理	第一节 立体构成的基本特征	通过对故宫、苏州园林等中国历代建筑中传统形态的变化与延展，促进学生对中华优秀传统文化的精髓以及其深刻内涵的理解。	高	中	低	8	2.1
	第二节 立体构成的要素		高	中	低		
	第三节 立体构成的形式美法则		高	中	低		
第二章：立体形态材料训练	第一节 点立体构成表现	按照形式美与相关构成的表现原则，将中国特色的文化语言通过设计进行表达。	高	高	高	10	2.1 2.2
	第二节 线立体构成表现		高	高	高		
	第三节 面立体构成表现		高	高	高		
	第四节 块立体构成表现		高	高	高		
	第五节 仿生结构表现		高	高	高		
	第六节 复合式表现		高	高	高		
第三章：立体构成在设计领域中的应用	第一节 立体构成在建筑设计中的应用	开展文创作品设计训练，形成“一带一路”“全面小康”等歌颂社会主义核心价值观主题的作品。	中	中	高	6	2.2
	第二节 立体构成在公共艺术中的应用		中	中	高		
	第三节 立体构成在室内装饰中的应用		中	中	高		
	第四节 立体构成在包装设计中的应用		中	中	高		
	第五节 立体构成在服装设计中的应用		中	中	高		
	第六节 立体构成在展示设计中的应用		中	中	高		
	第七节 立体构成在工业产品设计中的应用		中	中	高		
	第八节 立体构成在动画设计中的应用		中	中	高		
	第九节 立体构成在新媒体艺术中的应用		中	中	高		
第四章：立体空间构成创作	第一节 纸的半立体构成	树立正确的设计价值观。	中	中	高	24	2.1 2.2
	第二节 点、线、面、块立体构成设计		中	中	高		
	第三节 立体构成综合表现		中	中	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析、小组讨论、作业点评相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加强学生对立体空间构成材料和构成方法的理解，为后面专业课程的学习打下良好的基础。

3、理论教学

采用多媒体设备进行理论教学，结合大量的案例分析，使学生能更直观的了解立体空间构成的基础知识与构成方法。

4、实训教学

结合理论教学合理安排作业，以辅导为主。要求学生对相关知识点和资料进行查阅，教师对每次作业进行点评，并鼓励学生相互点评及自我评论，活跃课堂气氛，培养学生学习的主观能动性与创造性。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

以考查为主，教师根据具体学习和训练情况及作业综合打分。课程考核包括平时成绩和考试成绩两个部分。

平时成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（**毕业要求 2.1**）、课中作业 3 次（**毕业要求 2.2**）、提问及考勤。

考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：作业的完整性、设计的创意性、作品表现力等。其中，画面的完整性（40 分）（**毕业要求 2.1**）、设计的创意性（30 分）（**毕业要求 3.2**）、作品表现力（30 分）（**毕业要求 3.2**）。

六、参考教学资源

- [1] 陈祖展主编. 立体构成（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2018 年.
- [2] 胡海权主编. 立体构成与应用（第一版）[M]. 北京：清华大学出版社，2014 年.
- [3] 朋宇主编. 立体构成（第一版）[M]. 沈阳：东北大学出版社，2021 年.
- [4] 黄丽丽，王惠主编. 立体构成（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2017 年.
- [5] 徐时程主编. 立体构成（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2019 年.

《图形创意》教学大纲

课程名称：图形创意

课程英文名称：Creative Graphics

课程编码：0601XK059

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：48/48/0

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：形态构成、立体构成、创意表现

制 定 人：黎丹

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

该课程为设计专业必修课。设计离不开图形，图形是设计不能缺少的元素。图形设计已作为视觉传达的基本方式，广泛应用于视觉传达设计的各个领域。本课程旨在要广大学生在不断创新的设计观念指导下，从不同设计角度，探讨设计的多种可能性，使设计呈现全新面貌。

该课程是针对设计专业而开放的，其任务是解决学生的造型能力和创造能力。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，使学生从感知图形创意魅力、体会图形的创意思维、图形创意的构成形式、图形创意在二维、三维、四维视觉领域及其他涉及领域中的语义传达的应用等多方面进行学习了解。以开拓视野、扩大信息量、增强趣味性为前提，结合大量学生作品，通过项目教学的方式深刻解析图形创意的方法，以达到培养学生的创造思维能力，为后续课程的学习奠定良好的基础。

3. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）使学生对图形创意的知识有较为全面的了解，把握图形创意原则与图形创意表现方法，更好地开拓思维想象力，培养设计观念、创造多元的构形设计方法（**毕业要求 2.1**）

（2）加深对图形语言重要性的认识，开拓和创新精神，更自然衔接到其他专业，以适应社会 and 市场需求。（**毕业要求 2.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 7 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求
		理	掌	分析与		

			解	握	应用		指标点
第一章：总论	第一节：现代图形的概念	通过感受图形魅力，让美进入自己的价值核心，第一次了解图形，慢慢来，学着感受观察。	高	高	低	4	2.1 2.2
	第二节：现代图形设计的特征						
	第三节：现代图形的设计风格		高	高	低		
第二章：图形的演化	第一节：图形设计的重要变革时期	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	高	高	高	4	2.1 2.2
第三章：图形创意的思维特征	第一节：飘逸的思维现象——灵感	原则养成，爱惜身体，自我的仪表，环境整洁有序，有礼貌有分寸，做事有始有终，养成独立思考以及终生学习的能力。	高	低	高	8	2.1 2.2
第四章：现代图形的创意模式	第一节：想象——创意的原动力	深入精微，观察生活中的种种细节，看见细节的万千变化。	高	中	高	8	2.1 2.2
	第二节：想象的几种常用形式		高	中	高		
	第三节：寻找创意的切入点		高	中	高		
	第四节：几种常见的创意途径						
第五章：图形创意的相关问题	第一节：创意设计的思考	美育之于我们人生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	8	2.2
	第二节：图形表现的模式		高	中	高		
	第三节：图形表现的元素		高	中	高		
	第四节：图形表现的空间因素		高	中	高		
第六章：图形与视觉传达形式	第一节：图形与标志设计	重塑中国传统文化自信	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节：图形与样本设计						
	第三节、图形与招贴广告设计		高	高	高		
	第四节、图形与包装设计						
	第五节、图形与展示设计						
第七章 图形设计的未来走向	第一节、风格的导向	课程紧密与社会主义核心价值观相结合，提升同学们的民族自信心，对中华优秀传统文化进行更深刻的研究与理解。	高	高	高	8	2.2
	第二节、媒体形式的扩展与更新						

四、教学方法

本课程以课堂讲授、课堂讨论、实际案例分析和课题训练相结合的方式进行教学，加深学生对所学知识的理解 and 应用，并根据需要随时注入新的教学内容。课程开始时任课教师应向学生介绍授课的基本内容、作业、调研等时间和进度安排。课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

7. 案例赏析

现代设计作品赏析、中国优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

8. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计思维的多样性、设计画面的完整性、设计表达的创意性、设计方案的合理性等。其中，设计方案的合理性（40 分）（**毕业要求 2.2**）、设计表达的创意性（40 分）（**毕业要求 2.2**）、设计画面的完整性（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

七、参考教学资源

- [1] 林家阳主编《图形创意》[M]. 沈阳：辽宁美术出版社，2011 年.
- [2] 崔生国主编《图形设计》[M]. 上海：上海人民美术出版社，2012 年.
- [3] 黄越主编《图形想象新思路》[M]. 重庆：重庆出版社，2012 年.
- [4] 图形设计，中央美术学院艺讯网，网址：<http://www.cafa.com.cn/>

《创意表现》教学大纲

课程名称：创意表现

课程英文名称：Creative Performance

课程编码：0601XK060

课程类别/性质：专业/必修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：48/48/0

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：图形创意、形态构成

制 定 人：王诗彦

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

创意思维训练课程是艺术设计专业的学科基础课程，在艺术设计领域内，寻求创新的思维设计理念和多角度的探讨新设计的表达方式，从而达到设计创意的目的，它的任务在于培养学生对设计的思考更富有艺术创造力和想象力的能力，在此课程的学习中学习将艺术设计的创意要素融入设计中。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生能够具备相对完整艺术创造力和想象力的能力，形成自己独立创作达到设计创意的目的；掌握不同文化层面下不同的设计要点；为后续的其他基础课程打下坚实的基础。

1. 价值目标：创意与表现通过对图形、色彩、文案、编排、社会调查信息的细节把握，通过对优秀实例的分析，使同学们能融合贯通，举一反三，形成成熟的创意设计思维。

2. 知识和能力目标：

（1）系统掌握创意与表现的各种基础知识，并能够运用这些基础知识来设计完整的设计作品。（**毕业要求 2.1**）

（2）通过合作学习、探讨性学习与实践等方式，培养学生具有团队合作的素质和能力，学会自主学习，有良好的学习迁移能力；养成善于采集信息、整理资料、分析、综合与解决问题的能力。（**毕业要求 2.2**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分，包括 3 章的理论教学 1 个实践训练（课内作业）内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：创意	第一节：创意思维的概念和特征	知识点定位讲授	高	高	低	12	

思维训练的基本特点	第二节：创意思维的演化期	中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高民族自信，文化自信。	高	高	低		2.1 2.2
	第三节：创意思维的风格						
第二章：创意设计	第一节：创意思维表现的创意模式	知识点定位讲授中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高民族自信，文化自信。	高	高	高	24	2.1 2.2
	第二节：创意思维创意的表现空间		高	高	高		
第三章：创意思维的表达形式	第一节：媒体形式	知识点定位讲授中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高民族自信，文化自信。	高	低	高	12	2.1 2.2
	第二节：媒体形式的扩展与更新		高	中	高		
	第三节：风格导向		高	中	高		

四、教学方法

该课程以思维训练创造性为主，注重学生在学习过程中对物体的想象空间的理解程度，培养学生独立且全面的创作设计能力，形成良好的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

9. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一章采取讲授，第二、三章采取视频教学与翻转课堂。

10. 案例赏析

优秀作品赏析，第二章采取该类方式。

11. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第三章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 2.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图形的表现、创意思维的表现、剖面的想象空间等。其中，图形的表现（40分）（**毕业要求 2.1**）、创意思维的表现（40分）（**毕业要求 2.2**）、设计表达的方式（20分）（**毕业要求 2.1**）。

七、参考教学资源

- [1] 张伟博主编《平面广告创意设计》[M] 武汉理工大学出版社
- [2] 丁邦清、程宇宁主编《广告创意》[M] 中南大学出版社。

《工艺美术史》教学大纲

课程名称：工艺美术史

课程英文名称：History of Crafts

课程编码：0601XK047

课程类别/性质：学科基础/必修

学 分：3

总学时：48

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计，视觉传达设计

先修课程：艺术学概论

制 定 人：罗春蕾

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《工艺美术史》是设计学专业一门必修课程。工艺美术史是中国文化艺术的主要学科之一。工艺美术是人类的一种创造性的活动。工艺美术作品是作者对生活认识的物化形态。工艺美术史是通过具体作品对工艺美术的发生、发展、演变的历史事实的概括及学术性研究。需要以科学的观点把握各个历史时期的文化特征和美术的发展规律，它是人类文明史的重要组成部分。

史论课教学是通过对该课程的讲述及对形象资料的展示，使学生认识到中国五千年的文明史除了典籍的文字记载，更是工艺美术作品对历史发展中各期政治、经济、文化的直观反映。工艺美术的发展、演变和技法的不断成熟和完善、创新，以及作品中所体现的文化特征，是完全和历史的发展同步的。它是中国文明史的重要组成部分。通过该课程的教学，使学生了解中国传统文化的人文思想及各民族美术的光辉成就，更加自觉地重视对祖国文明的了解和自身文化素养的形成，较系统地掌握中国工艺美术的基本规律，从而培养高尚的审美情操和艺术鉴赏力，丰富专业知识，促进专业技法学习和创作水平提高，以便毕业后胜任艺术设计工作或其他机关的工作。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，让学生了解中国工艺美术发展的历史，了解工艺美术发展的历史对中国艺术的影响；学习工艺美术现象的变化对中国文化的影响；比较系统地了解中国工艺美术史上各时期主要代表作品、风格特点，掌握中国工艺美术观念发展的历史及中国工艺美术技法发展的历史，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向，提高艺术欣赏及鉴别能力，增强学生审美意识及审美创造力。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

1. 价值目标：引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2. 知识和能力目标：

- (1) 掌握中国工艺美术观念发展的历史及中国工艺美术技法发展的历史。
- (2) 增强审美意识及审美创造力，在学习中总结规律，并进一步较好地运用规律。
- (3) 提高艺术欣赏及鉴别能力，提升对于优秀传统文化的认知，提高思政素养，并为以后的专业学习以及从事相关艺术设计工作奠定基础。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
绪论	六、中国工艺美术史的研究对象 七、中国工艺美术史的总体脉络 三、中国工艺美术史研究的方法	树立民族文化自信，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，努力培养符合新时代发展的使命感与责任感。	高	中	高	2	3.1
第一章原始社会工艺美术	第一节 概说 第二节 装饰的萌芽 第三节 石器工艺 第四节 陶器工艺 第五节 其它工艺	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1
第二章奴隶社会工艺美术	商代的工艺美术 第一节 概说 第二节 青铜工艺 一、青铜器的制作 二、青铜器的造型 三、青铜器的装饰 四 青铜器的艺术特点 第三节 陶瓷工艺 一、灰陶 二、白陶 三、釉陶和原始瓷器 第四节 雕刻工艺 一、石雕 二、玉雕 三、牙骨雕 第五节 其它工艺 第六节 结语 周代的工艺美术	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	6	3.1

	第一节 概说 第二节 青铜工艺 一、烹饪器 二、食器 三、酒器 四、水器 五、乐器 六、兵器 第三节 陶瓷工艺 第四节 染织工艺 第五节 漆器工艺 第六节 玉雕工艺 第七节 结语 春秋战国的工艺美术 第一节 概说 第二节 青铜工艺 一 青铜器的演变和创新 二、青铜器的装饰 三、青铜器的加工 四、铜镜、带钩和铜剑 第三节 陶瓷工艺 一、暗纹陶 二、彩绘陶 三、几何印纹硬陶 四、原始青瓷 五、其它 第四节 染织工艺 第五节 漆器工艺 一、漆器的制作 二、漆器的造型 三、漆器的装饰 四、信阳、长沙、江陵的漆器 第六节 其它工艺 第七节 结语						
第三章秦汉工艺美术	第一节 概说 第二节 秦代的工艺美术 第三节 铜器工艺 一、铜灯 二、铜炉 三、铜奩 四、铜洗 五、铜壶 六、铜镜 七 铜鼓 第四节 金银工艺 第五节 陶瓷工艺	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1

	一、釉陶 二、彩绘陶 三、早期瓷器 四、砖瓦 五、陶塑 第六节 染织工艺 一、丝织 二、印染 三、刺绣 四、其它 第七节 漆器工艺 第八节 石雕和玉雕 第九节 其它工艺 第十节 结语						
第四章 六朝时期工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、青瓷 二、黑瓷 三、画像砖 第三节 染织工艺 第四节 金属工艺 第五节 漆器工艺 一、夹贮 二、斑漆 三 绿沉漆 第六节 其它工艺 第七节 结语	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1
第五章隋唐工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、隋代的陶瓷 二、唐代的陶瓷 1. 青瓷（越窑） 2. 白瓷（邢窑） 3. 彩瓷 4. 唐三彩 第三节 染织工艺 一、丝织 二、麻、棉织 三、毛织和丝毯 四、印染 五、刺绣 第四节 金属工艺 一、金银器 二、铜镜 第五节 漆器工艺 一、金银平脱 二、螺钿 三、雕漆	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	6	3.1

	四、库路真漆器 第六节 家具工艺 第七节 其它工艺 第八节 结语						
第六章 宋辽金工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、五代的陶瓷 二、宋瓷 1. 北方地区 定窑 汝窑 官窑 耀州窑 钧窑 磁州窑 2. 南方地区 景德镇窑 龙泉窑 建窑 吉州窑 3. 宋瓷的艺术特点 三、宋三彩 四、辽代的陶瓷 五、金代的陶瓷 第三节 染织工艺 一、丝织 二、缂丝 三、印染 四、刺绣	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1
第七章 元代工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、陶瓷 二、琉璃 第三节 染织工艺 一 丝织 二、毛织 三、棉织 四、刺绣 第四节 金属工艺 第五节 漆器工艺 第六节 结语	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1
第八章 明代工艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、景德镇窑 1. 永乐时期 2. 宣德时期 3. 成化时期 4. 弘治、正德时期 5. 嘉靖、万历时期 二、龙泉窑 三、德化窑 四、宜兴窑和石湾窑 第三节 染织工艺 一、丝织 二、棉、麻和毛织	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1

	三、印染 四、顾绣 第四节 金属工艺 一、宣德炉 二、景泰蓝 第五节 漆器工艺 一、果园厂雕漆 二、螺钿和百宝嵌 三、金漆 四 黄大成和《髹饰录》 第六节 家具工艺 第七节 雕刻工艺 一、玉雕 二、竹雕 第八节 结语						
第九章 清代工 艺美术	第一节 概说 第二节 陶瓷工艺 一、景德镇窑 1. 顺治时期 2. 康熙时期 3. 雍正时期 4. 乾隆时期 二、其它各地 第三节 染织工艺 一、丝织 1. 苏州织造 2. 南京云锦 3. 缂丝 二、刺绣 三、印染 四、地毯 第四节 金属工艺 一、景泰蓝 二、画珐琅 三、铁画 第五节 漆器工艺 一、北京雕漆 二、扬州螺钿 三、福州脱胎 第六节 雕塑工艺 一、玉雕 二 石雕 三、竹雕 四、其它小品雕刻 五、彩塑 第七节 其它工艺 一、家具 二、料器 第八节 吉祥图案 第九节 结语	热爱优秀传统文化，弘扬中华美育精神、增强文化自信。	高	中	低	4	3.1

	第十二章 近代的工艺美术 第一节 概说 第二节 太平天国的工艺美术 第三节 国民党反动统治下工艺美术的衰落 第四节 解放区的工艺美术 一、染织工艺 二、陶瓷玻璃工艺 三、编织工艺 四、民间工艺						
--	--	--	--	--	--	--	--

四、教学方法

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末闭卷考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论、基本方法和名家名作。考试题型包括：选择题、填空题、判断题、连线题、论述题等。

六、参考教学资源

[1]田自秉主编. 中国工艺美术史（修订本）[M]. 上海：东方出版中心，2010 年.

[2]尚刚主编. 中国工艺美术史新编（第二版）[M]. 北京：高等教育出版社，2015 年.

[3]哔哩哔哩网站，清华大学《工艺美术史》（尚刚教授主讲）网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV1et411873E?from=search&seid=722799579623370613>

[4]各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等

《现代设计史》教学大纲

课程名称：现代设计史	课程英文名称：History of Modern Design
课程编码：0601XK048	课程类别/性质：学科基础课程/必修
学 分：3	总学时/理论/：48/48
开课单位：艺术学院	适用专业：环境设计、视觉传达设计
先修课程：工艺美术史、艺术概论、设计基础等	
制 定 人：吴萍	审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《现代设计史》是设计学相关专业的学科基础必修课。本课程主要阐述世界现代设计发展的历史，现代设计发展的客观规律，现代设计的基本常识等，其中核心内容是对现代设计风格样式、重要设计师及其作品历史文化背景的认识。

该课程是综合性较强的理论课程，要求学生在学习该课程后，建立对现代设计历史发展历程及各个时期设计风格样式的了解与认识，激发对设计艺术学习的历史责任感，培养对艺术理论的认知与思考力，为专业学习奠定必要的基础理论，提高艺术理论的认知及思考分析能力，增进学生素质的全面发展，保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握现代设计历史发展的客观规律、基本常识及各个时期设计风格样式的特点，培养对艺术理论的认知与思考力，树立对设计艺术学习的历史责任感，为专业学习奠定必要的基础理论。

1. 价值目标：理解现代设计对社会发展的促进作用，对现代生活的改造价值，引导学生树立正确的审美价值观和勇于创新的职业精神，培养符合社会主义价值观的设计工作者。

2. 知识和能力目标

(1) 掌握现代设计重要历史阶段的设计风格特点、重要设计师和典型设计作品与历史文化背景的联系。(毕业要求 2.1)

(2) 了解现代设计的发展历程及其客观规律和基本常识。(毕业要求 2.2)

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后习题三部分，包括十一章的理论教学和 2 项专项技能训练（课后习题）内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学 时	支撑毕 业要求
		理	掌	分析		

			解	握	与应用		指标点
第一章 现代设计概述	第一节 什么是设计	学习现代设计的定义、一般步骤及其哲学意义,引导学生树立克服短期困难,追求远大目标,努力设计好看又好用的作品,服务人类社会的职业理想。	中	中	低	2	2.2
	第二节 设计的分类和范畴		中	中	低		
第二章 工业革命前的设计	第一节 工业革命前欧洲的设计情况	学习欧洲工业革命前的设计,比较同时期中欧设计发展状况,认识到文化艺术交流对设计发展的促进作用及中国传统手工艺对世界设计的贡献。	中	低	中	2	2.2
	第二节 新古典主义设计		高	中	中		
	第三节 工业革命之前的西方民间产品设计		中	低	低		
	第四节 “维多利亚”和“第二帝国”风格		中	低	低		
第三章 现代设计的前奏: “工艺美术”与“新艺术”运动	第一节 现代设计萌发的时代背景和促进因素	学习欧洲各国现代设计的产生、发展初期的特点,理解设计对提升国家综合实力、改善人民生活的重要性,立志为建设国家、创造美好生活,努力设计兼具审美和实用的好作品。	高	高	中	8	2.1
	第二节 英国的设计改革和“工艺美术”运动		高	高	高		
	第三节 “新艺术”运动		高	高	高		
第四章 带装饰的现代设计: “装饰艺术”运动	第一节 “装饰”艺术运动的概况	学习“装饰艺术”运动风格的特点,认识设计的创新需要多元文化的交流,设计的发展与创新离不开社会经济的发展需要。	中	中	中	4	2.1
	第二节 影响“装饰艺术”运动风格的重要因素		高	高	高		
	第三节 “装饰艺术”运动的设计特点		高	高	高		
	第四节 “装饰艺术”风格在平面设计上的发展		中	中	中		
	第五节 “装饰艺术”风格的产品设计和著名设计师		中	中	中		
第五章 现代主义设计运动的萌起	第一节 现代设计思想体系和先驱人物	学习现代设计思想体系和先驱人物,学习优秀设计师表现出的刻苦钻研、勇于创新的敬业精神和敢于担当的社会责任感;学习包豪斯的办学宗旨、办学历程,认识设计及设计教育对国家、社会发展的意义与作用,认识知识分子之间思想真诚的交流对设计行业健康发展的重要性。	高	高	高	8	2.1
	第二节 包豪斯		高	高	高		
	第三节 俄国构成主义设计运动		高	高	高		
	第三节 俄国构成主义设计运动 第四节 荷兰的“风格派”运动		中	高	中		

第 六 章 工业设计的兴起	第一节 美国工业设计发展的背景和概况	学习美国工业设计的发展及其先驱人物,认识设计对于国家经济发展的影响,树立为建设祖国而努力学习的目标和理想。	中	中	中	4	2.1
	第二节 美国工业设计先驱人物		高	中	中		
	第三节 美国制造业对美国现代设计的影响		中	中	中		
	第四节 美国现代工业设计的重要推手——大型展览和博览会		中	低	低		
第 七 章 消费时代的设计	第一节 战后重建时期的产品设计	学习现代工业体制的形成与特点,认识设计师的社会责任和历史使命;从战后工业设计的优秀设计师身上,学习他们勤奋好学、与时俱进、勇于创新的进取精神。	高	中	高	6	2.1
	第二节 工业设计体制的形成		高	中	高		
	第三节 工业设计在联邦德国的确立		高	中	中		
	第四节 国美战后工业产品设计——“世纪中叶”设计浪潮		高	高	高		
	第五节 批判设计理论的形成		高	中	中		
	第六节 人体工程学的发展		高	中	低		
	第七节 建筑上的“国际主义”风格		高	中	高		
	第八节 战后平面设计的发展		高	中	中		
第 八 章 后现代主义设计运动	第一节 后现代主义设计运动的兴起	学习后现代主义设计,认识设计与时代、社会的紧密联系,认识进行设计时不仅要关注外在形式,还要反映民族文化内涵和时代精神,为促进健康、积极的社会风貌而设计。	高	高	高	4	2.1
	第二节 英国的波普设计运动		高	中	中		
	第三节 意大利的“激进设计”运动和后现代主义设计		高	中	中		
	第四节 后现代主义设计在其他各国的发展		中	中	中		
第 九 章 当代汽车设计	第一节 概述	学习汽车设计的发展,认识设计与环境的关系,认识到在设计中要关注环保,进行绿色设计。	中	低	低	2	2.1
	第二节 战前汽车设计发展概况		中	中	中		
	第三节 战后汽车发展		高	中	中		
	第四节 石油危机之后的汽车设计		中	中	中		
	第五节 各国重要车场和汽车设计师		中	中	中		
第 十 章 各国设计简史(之一)	第一节 美国当代设计	学习美国、德国、英国的当代设计,认识优秀的设计对人类社会的贡献,认识面向未来的设计中科技创新、绿色环保和民族文化因素的重要性。	高	高	中	4	2.1
	第二节 德国当代设计		高	中	中		
	第三节 英国当代设计		高	中	中		
第 十 章 各国设计简史(之二)	第一节 意大利现代设计	介绍意大利、德日本、北欧的当代设计时,认识优秀的设计对人类社会的贡献,认识面向未来的设计中科技创新、绿色环保和民族文化因素的重要性。	高	中	中	4	
	第二节 日本现代设计		高	高	中		
	第三节 北欧当代设计		高	中	中		

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将现代设计理论知识和设计作品相结合，培养学生对现代设计的产生及发展的历史文化背景的认识，帮助学生开阔视野，树立正确的形式审美观与价值观，提高艺术素养和审美品位，增进学生素质的全面发展。主要教学方式包括课堂讲授、视频学习、案例分析、课堂讨论、课后作业。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三、四、五、六、七、八章部分以教授为主，配合视频教学和课堂讨论，第九、十、十一章采用讲授、视频教学、文献收集和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂讲授内容适度安排课后作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题进行分组讨论、PPT汇报，鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置预习和复习任务，让学生根据自身学习习惯进行预习和笔记整理。

六、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论2次（**毕业要求 2.1**）、课中作业2次（**毕业要求 2.1**）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：填空、不定项选择、名词解释、作品分析、简答、论述等。其中，基本知识（40分）（**毕业要求 2.1**）、综合知识（40分）（**毕业要求 2.1**）、提高知识（20分）（**毕业要求 2.1**）。

七、参考教学资源

- [1] 王受之主编《世界现代设计史》（第二版）[M]. 北京:中国青年出版社.2016.
- [2] 林永莲主编《现代设计史》(新版)[M]. 天津:天津大学出版社.2020 .
- [3] [美]维克多·马格林主编《世界设计史》[M]. 江苏:凤凰美术出版社.2020 .
- [4]（美）大卫·瑞兹曼主编《现代设计史》[M]. 北京:中国人民大学出版社.2019.
- [5] 张磊主编《中国现代设计史研究》[D]. 上海:上海文艺出版社.2019.
- [6] 梁梅主编《世界现代设计史》(升级版)[M]. 上海:上海人民美术出版社.2015 .
- [7] 方悻主编《世界现代艺术设计史》[M]. 北京:人民邮电出版社.2014 .
- [8] 张夫也主编《外国现代设计史》[M].北京:高等教育出版社.2009.
- [9]（美）文丘里主编《建筑的复杂性与矛盾性》[M].北京:知识产权出版社.2006.

艺术学院本科理论课程教学大纲

《建筑制图与识图》教学大纲

课程名称：建筑制图与识图 课程英文名称：Architectural drawing and reading
课程编码：0601ZY265 课程类别/性质：专业/必修
学 分：4 总学时/理论：64/64
开课单位：艺术学院 适用专业：环境设计
先修课程：形态构成、立体构成
制 定 人：王志乔 审 订 人：欧阳尚海

一、课程简介

《建筑制图与识图》是环境设计专业一门专业核心课程，主要阐述建筑设计的制图规范，是后续开展与建筑相关联设计门类学习工作的识别及绘制的基础。课程内容包括两部分：建筑制图规范的学习、建筑设计图纸的识别。其中核心内容是建筑设计图纸的绘制。

该课程是应用性较强的专业基础学科，必须结合实例来学习建筑设计的制图流程及规范。要求学生在学习该课程后，掌握建筑制图的规范；具备独立制作建筑关联设计图纸的能力；树立为人民做放心工程的好设计、用设计改善人民生活的观念，引导消费者践行绿色低碳环保的消费行为。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握建筑制图的规范；具备独立制作建筑关联设计图纸的能力；树立为社会主义新时代做贡献的学习观念。为学习后续专业设计课程的学习扫除制图识图的障碍。

1. 价值目标：树立为人民做放心工程的好设计、用设计改善人民生活的观念，引导消费者践行绿色低碳环保的消费行为。

》2. 知识和能力目标：

- (1) 掌握建筑关联词汇的基本概念和图纸制作基本方法；
- (2) 能够独立规范的绘制原创方案图纸，能够识别建筑设计相关图纸类别。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后习题三部分，包括3章的理论教学及1项专项技能训练（课内作业）内容。课内理论教学24学时、专项技能训练40学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：建筑	绘图工具和仪器的介绍	融入梁思成先生为保护中	高	中	低	2	2.1、2.2

制图基本知识	和使用	国古建筑而奔走的事迹。					
	国家制图标准		高	低	高	1	2.1、2.2
	几何图		中	中	高	1	2.1、2.2
第二章：建筑制图基础	组合形体表达、画法、尺寸与标片、视图	融入新建筑体现的时代性对社会生产的影响。	高	中	高	2	2.1、2.2
	剖视与断面		中	中	中	2	2.1、2.2
第三章：建筑施工图	建筑识图基础	选取几个在新中国发展历程中具有代表性的建筑，从设计制图的角度彰显建筑的形式与内容的社会意义。	高	中	高	2	2.1、2.2
	建筑总平面图		高	中	高	2	2.1、2.2
	建筑平面图		高	中	高	2	2.1、2.2
	尺寸标注		高	中	高	2	2.1、2.2
	建筑立面图		中	中	高	2	2.1、2.2
	建筑剖面图		高	中	高	2	2.1、2.2
	建筑详图		高	中	中	2	2.1、2.2
	一般绘图步骤		低	中	中	2	2.1、2.2
第四章：图纸表现	指定单体建筑的测绘图纸表现	树立为祖国而设计的立场	低	中	中	40	2.1、2.2

四、教学方法

本课程以讲解为先，同时以课堂练习为辅，注重将制图识图知识的理解与专项训练相结合，培养学生对建筑的形象认识与图面表达的互通能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二、三章的主要内容采用讲授法，中间穿插一些动态动画辅助教学。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集一些著名建筑的图纸加深对建筑的理解，激发学生主动学习的兴趣。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置一处实际建筑物进行测绘。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内训练、结课实践作业两个部分。

课内训练成绩：30%，包括课堂练习3次（毕业要求2.1）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取结课实践作业方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。结课考核内容包括：指定一栋建筑物进行测绘。其中，总平面图（15分）（毕业要求2.1）、平面图（20分）（毕业要求2.1）、立面图（20分）（毕业要求2.2）、剖面图（20分）、尺寸标注（15分）、图面整体效果（10分）。

六、参考教学资源

- [1] 谢培青、周丕良、许松照编著. 画法几何与阴影透视 [M]. 中国建筑工业出版社, 2004 年.
- [2] 钟训正、孙钟阳、王文卿编著. 建筑制图 [M]. 东南大学出版社, 2003 年.
- [3] 清华大学建筑系制图组编著. 建筑制图与识图 [M]. 中国建筑工业出版社, 1982 年.
- [4] 田学哲编著. 建筑初步 [M]. 中国建筑工业出版社, 2017 年.

《建筑空间设计基础》教学大纲

课程名称：建筑空间设计基础 课程英文名称：Architectural space design foundation
 课程编码：0601ZY266 课程类别/性质：专业/必修
 学 分：3 总学时/理论：48/48
 开课单位：艺术学院 适用专业：环境设计
 先修课程：建筑制图与识图
 制 定 人：王志乔 审 订 人：欧阳尚海

一、课程简介

《建筑空间设计基础》是环境设计专业一门专业基础理论课程，主要讲授除一些建筑内部空间的属性及设计原理外，还对各类建筑的空间相关知识做了分类介绍。课程内容包括以下部分：建筑空间的概述、建筑空间的构成、建筑空间的类别要点。其中核心内容是建筑空间的设计构成。

该课程属于较偏理解性的专业基础理论学科，必须结合实例来学习建筑设计的空间构成及要点。要求学生在学习该课程后，理解并掌握一定的建筑空间解读能力；具备清晰的建筑空间感知能力；树立设计为人民服务的观念，相信优秀的建筑空间能促进社会和谐、良性的建筑空间可以促进社会生产，站在设计改变生活的思想高度，引导消费者践行绿色低碳环保健康的消费行为，为社会主义新时代添砖加瓦。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握基本的建筑空间基础知识；具备清晰的建筑空间感知能力；树立设计为人民服务的观念；为学习后续环境设计专题课程的学习打下空间认识的基础。

1. 价值目标：树立设计为人民服务的观念，相信优秀的建筑空间能促进社会和谐、良性的建筑空间可以促进社会生产，站在设计改变生活的思想高度，引导消费者践行绿色低碳环保健康的消费行为，为社会主义新时代添砖加瓦。

2. 知识和能力目标：

- (1) 掌握建筑空间的基本概念及建立对不同建筑空间的感知能力；
- (2) 能够解读不同建筑空间的构成，能够分析理解不同建筑空间与人的情感关联。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后习题三部分，包括3章的理论教学及2项专项技能训练（课内作业）内容。课内理论教12学时、专项技能训练36学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理 解	掌 握	分析与应用		
第 一	第一节 空间——建筑的主角	介绍传统建筑中	高	中	低	8	2.1、2.2

章：建筑空间概述		的几种典型空间形态，如四合院，福建土楼、徽派建筑等传递中国人天人合一的自然观和家国情怀。					
	第二节 建筑空间简述		高	中	低		
	第三节 建筑空间的相关因素		高	高	高		
	第四节 建筑空间与行为心理		高	中	低		
第二章：建筑空间剖析	第一节 现代建筑空间的特点	介绍包豪斯主义主导下的现代主义建筑体系对推动社会生产力的作用。	高	低	中	8	2.1、2.2
	第二节 现代建筑空间设计的发展趋势		高	中	中		
	第三节 建筑空间设计构成要素		中	中	低		
	第四节 建筑空间设计的构成原则		中	中	中		
第三章：各类空间设计	第一节 居住类建筑空间设计	选取高层居住建筑、国家体育场、中国古典园林几个建筑类型陈述其各自体现的时代意义。	中	中	高	8	2.1、2.2
	第二节 公共类建筑空间设计		中	中	高		
	第三节 园林类建筑空间设计		中	中	高		
第四章：考察与分析	现实建筑空间的考察与建模分析	体会建筑设计者的情感与关怀	高	中	中	12	2.1、2.2
第五章：模块组合训练	建筑空间实体模块化的组合训练	带着设计情感融入创作过程	高	中	中	12	2.1、2.2

四、教学方法

该课程大体上运用以下教学方法：讲授、研讨、案例分析、课堂练习、课后实践。课题练习应围绕空间设计基础这个主题，必须使用多媒体进行教学，安排空间设计基础创作和写生作业练习。对基础较差的学生可额外安排精讲和指导。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置若干户型，让学生因地制宜进行空间布局和细化设计。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内训练、结课实践作业两个部分。

课内训练成绩：30%，包括课堂练习 3 次（毕业要求 2.1）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取结课实践作业方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。结课考核内容包括：不同建筑空间的图解分析；建筑空间模型制作。其中，不同建筑空间的图解分析（50 分）（毕业要求 2.2）、建筑空间模型制作（50 分）（毕业要求 2.1）。

六、参考教学资源

- [1] 刘芳，苗阳．建筑空间设计 [M]．同济大学出版社，2008 年．
- [2] 焦健．空间环境设计原理 [M] 湖南大学出版社，2007 年．
- [3] 濮苏卫，蔡东艳．建筑空间构成设计 [M]．西安交通大学出版社，2007 年．

《室内设计基础》教学大纲

课程名称： 室内设计基础	课程英文名称： Basics of interior design
课程编码： 0601ZY267	课程类别/性质： 专业课程/必修
学 分： 3	总学时/理论： 48/48
开课单位： 艺术学院	适用专业： 环境设计
先修课程： 建筑制图与识图、建筑空间设计基础	
制 定 人： 赵文明	审 核 人： 欧阳尚海

一、课程简介

《室内设计基础》是环境设计专业一门专业必修课程，主要阐述从事室内设计所必须掌握的专业知识及相关学科知识，是指导室内环境设计的理论基础。课程内容包括三部分：室内设计的相关概念及风格、室内设计基本法则和形式美原则、室内设计专项设计。其中核心内容是室内设计基本法则和形式美原则。

该课程综合了室内设计过程中具有代表性的专项点，在课程中运用了色彩、材料、光线、肌理等多种处理手法阐述室内设计的基本法则和基础设计手法。要求学生在学习该课程后，掌握室内设计基本观点和设计基本法则；具备基础的室内空间设计能力；树立正确的形式审美观与价值观。保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握室内设计基本观点和设计基本法则，培养室内空间设计能力，树立正确的形式审美观与价值观。为学习后续专业课程和未来从事室内设计工作打下坚实的理论基础。

1. 价值目标：从室内健康、和谐生活及安全生产的角度，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义价值观的室内设计工作者。

2. 知识和能力目标

- (1) 理解室内设计概念和基本观点（**毕业要求 2.2**）；
- (2) 掌握室内设计的风格和发展趋势（**毕业要求 2.1**）；
- (3) 掌握室内设计基本法则和形式美原则；（**毕业要求 2.2**）；
- (4) 能够利用室内设计专项对空间进行处理（**毕业要求 2.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括 3 章的理论教学和 1 个课后作业内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章	第一节 室内设计概念及基本观点	介绍中国室内设计发展历史,提升民族自信心	高	中	低	12	2.1
	第二节 室内设计风格		高	高	低		
	第三节 室内设计发展趋势		中	高	低		
第二章:	第一节 室内设计基本法则与手法	并入北京四合院、山西窄院、福建土楼等建筑,弘扬中国传统建筑文化	高	低	中	12	2.1、2.2
	第二节 室内设计形式美原则		高	中	中		
第三章:	第一节 室内陈设	穿插中国近代历史名人名居及其典故,提升爱国意识	中	中	高	24	2.1、2.2
	第二节 室内家具设计		中	低	高		
	第三节 室内绿化设计		中	中	高		
	第四节 室内照明设计		中	中	高		
	第五节 室内色彩设计		中	中	高		

四、教学方法

本课程以学生为本,同时关注教学效益,注重将室内设计理论知识和专项设计相结合,培养学生室内空间设计能力,树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂,第一、二章主要采用讲授法,第三章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业,要求学生对相关知识点和资料进行查阅,让学生通过收集资料对有关问题分组编制ppt、答辩,并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论,发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容,布置若干户型,让学生因地制宜进行空间布局和细化设计。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩:30%,包括课堂讨论2次(毕业要求2.1)、课中作业2次(毕业要求2.1)、提问及考勤。

期末考试成绩:70%,采取闭卷考试方式,内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括:调研报告、设计方案、设计答辩等。其中,室内设计形式美感要素(40分)(毕业要求2.2)、室内设计专项涵盖(40分)(毕业要求2.2)、室内设计风格(20分)(毕业要

求 2.1)。

六、参考教学资源

- [1] 刘鹏主编.室内设计原理和务实（第一版）[M]. 沈阳：东北大学出版社，2021 年.
- [2] 蒲炜杭.基于室内设计系统论的室内装饰风格方法研究[D]. 成都：西南交通大学，2017 年.
- [3] 张青萍.解读 20 世纪中国室内设计的发展[D]. 南京：南京林业大学，2004 年.
- [4] 王译林.论装饰色彩的发展及应用[D]. 南京：南京林业大学，2008 年.
- [5] 徐晔晗.室内设计用色的分析研究[D]. 南京：南京林业大学，2007 年.
- [6] 文丘里著.建筑的复杂性与矛盾性（第一版）[M]. 北京：知识产权出版社，2006 年.
- [7] 陈易著.环境空间设计（第一版）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2008 年.
- [8] 辛艺峰著.建筑室内环境设计（第一版）[M]. 北京：机械工业出版社，2006 年.

《装饰材料与施工工艺》教学大纲

课程名称：装饰材料与施工工艺 课程英文名称：Decoration materials and construction technology
课程编码： 0601ZY268 课程类别/性质：专业/必修
学 分：3 总学时/理论：48/48
开课单位：艺术学院 适用专业：环境设计
先修课程：室内设计基础、建筑制图与识图
制 定 人：王志乔 审 订 人：欧阳尚海

一、课程简介

《装饰材料与施工工艺》是环境设计专业一门专业基础课程，主要讲授除一些室内空间中的涉及到的材料类型及其应用，为后续的室内设计专题课程打基础。课程内容包括以下部分：装饰材料与施工工艺概述、装饰材料的类型、装饰材料的施工工艺。

该课程属于较偏应用性的专业基础知识，通过基本知识的学习、市场装饰材料调查、以及施工工艺实训教学环节，使学生能够掌握常规装饰材料的应用；具备灵活选择材料的能力；树立设计为人民服务的观念，引导消费者践行绿色低碳环保健康的消费行为，为社会主义新时代添砖加瓦。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握常规材料的应用方法；具备材料赋予空间情感的理解应用能力；树立设计为人民服务的观念；为学习后续室内专题设计课程的学习打下物质条件基础。

1. 价值目标：树立设计为人民服务的观念，引导消费者践行绿色低碳环保健康的消费行为，为社会主义新时代添砖加瓦。

2. 知识和能力目标：

- （1）掌握不同类型材料的基本性质及对常规性用法；
- （2）能够合理搭配材料，能够理解并掌握不同材料质感传递给人的情感关联。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后习题三部分，包括 3 部分的理论教学及 4 项专项技能训练（课内作业）内容。课内理论教 12 学时、市场及实地调研 36 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
第一部分	装饰材料与施工工艺概述	倡导设计中材料使用的自然环保意识，在有利于健康、	高	中	低	4	2.1、2.2

	装饰材料的类型	有利于可持续发展方面加以引导。强调中国是人口大国，更应在环保资源可持续性上把好关。	高	低	高	4	2.1、2.2
	装饰材料的施工工艺		中	中	高	4	2.1、2.2
第二部分	装饰材料市场调查	关注可替代性材料的社会经济意义。	高	中	高	12	2.1、2.2
第三部分	材料工作室材料及装饰构造观摩	多强调材料施工的规范品质，其健康性安全性对和谐社会的影响不可忽视。	中	中	高	4	2.1、2.2
第四部分	装饰工程项目实地考察	施工现场的规范管理、工序井然能有效的降低物质能源消耗，凸显工程规范的经济意义，有助于社会和谐。	高	中	高	8	2.1、2.2
第五部分	装饰材料应用设计实训	材料应用的科学化艺术化带来的社会效益	高	中	高	12	2.1、2.2

四、教学方法

该课程大体上运用以下教学方法：讲授、研讨、案例分析、课堂练习、课后实践。了解实际的建筑装饰构造技术与做法、材料选用因造价、习惯、标准等各种原因与课本的理论学习有一定的差异性，建议学生在专业考察、实习过程中与理论做到有机的结合、互为参照，举一反三，灵活运用。与相关课程起着相互参照与教学互补的关系。了解建筑装饰材料的基本知识，掌握各种材料在各种应用部位的功能、质量要求。

- 1、掌握几种主要类型的装饰材料、应用方法，了解最新装饰技术。
- 2、掌握材料的功能、艺术、质量、安全、耐久性要求。
- 3、在课中掌握材料的应用、应用方法。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内训练、结课实践作业两个部分。

课内训练成绩：30%，包括课堂练习 3 次（毕业要求 2.1）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取结课实践作业方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。结课考核内容包括：材料考察报告一份；装饰构成图集临摹。其中，材料考察报告（50 分）（毕业要求 2.1）、装饰构成图集临摹（50 分）（毕业要求 2.2）。

六、参考教学资源

- [1] 张倚曼, 郑曙旻 编著. 室内设计资料集 [M]. 中国建筑工业出版社出版, 1991 年.
- [2] 陆立颖, 张晓川 等编著. 建筑装饰材料与施工工艺 [M]. 东方出版中心出版, 2013 年.
- [3] 平国安 编著. 室内施工工艺与管理 [M]. 高等教育出版社出版, 2003 年.
- [4] 钟训正 编著. 《国外建筑装修构造图集》[M]. 东南大学出版社出版, 1994 年.

《建筑形态表达》教学大纲

课程名称：建筑形态表达 课程英文名称：Architectural form expression
课程编码：0601ZY269 课程类别/性质：专业/必修
学 分：3 总学时/理论：48/48
开课单位：艺术学院 适用专业：环境设计
先修课程：建筑制图与识图、建筑空间设计原理
制 定 人：王志乔 审 订 人：欧阳尚海

一、课程简介

《建筑形态表达》是环境设计专业一门专业基础课程，主要讲授建筑形态的构成外，还对建筑造型的模型表现进行实践性的训练。课程内容包括以下部分：建筑形态与构成概述、建筑外观的基本形态构成、建筑的色彩构成。

该课程属于较偏理解性的专业基础学科，必须结合实例来学习建筑的形态构成及要点。要求学生在学习该课程后，理解并掌握一定的建筑形态解读能力；具备一定的建筑形态素材组织能力；树立建筑是生命集合体的观念，相信优秀的建筑能促进社会和谐、良性的建筑空间可以促进社会生产，站在设计改变生活的思想高度，引导消费者践行绿色低碳环保健康的消费行为，为社会主义新时代的建筑添砖加瓦，在建筑设计中践行社会主义核心价值观。相关设置要保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握基本的建筑形态知识；具备一定的建筑形态素材组织能力；树立设计为人民服务的观念；为学习后续环境设计专题课程的学习打下形态理解认识的基础。

1. 价值目标：树立建筑是生命集合体的观念，相信优秀的建筑能促进社会和谐、良性的建筑空间可以促进社会生产，站在设计改变生活的思想高度，引导消费者践行绿色低碳环保健康的消费行为，为社会主义新时代的建筑添砖加瓦，在建筑设计中践行社会主义核心价值观。

2. 知识和能力目标：

- (1) 掌握建筑形态的基本概念及建立对不同建筑形态构成的感知能力；
- (2) 能够解读不同建筑类型的形态构成，能够灵活运用建筑形态素材培养自己对相关素材的组织能力。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后习题三部分，包括3章的理论教学及1项专项技能训练（课内作业）内容。课内理论教12学时、专项技能训练36学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求
		理	掌	分析与		

			解	握	应用		指标点
第一章：建筑形态与构成概述	第一节 形态与构成	介绍中国传统建筑中的建筑形式蕴含的东方美学，弘扬中华文化自信。	高	中	低	4	2.1、2.2
	第二节 建筑的轮廓与形状		高	中	低		
第二章：建筑外表面的基本形态构成与应用	第一节 点在建筑外表面中的应用	综合介绍贝律铭、张永和、王澍等建筑大师的建筑美学印象，探究其建筑背后生生不息的文化精神。	高	低	中	4	2.1、2.2
	第二节 线在建筑外表面中的应用		高	中	中		
	第三节 面在建筑外表面中的应用		中	中	低		
第三章：建筑的外衣色彩构成	第二节 色彩的心理效应及性格	从中国红出发探讨传统色彩倾向背后的民族性格和精神。	中	中	高	4	2.1、2.2
	第二节 建筑设计中的色彩表现技法		中	中	高		
第四章：模型制作	原创建筑设计模型制作	小模型、大学问，秉持向大师学习的态度进行创作	中	中	高	36	2.1、2.2

四、教学方法

该课程大体上运用以下教学方法：讲授、研讨、案例分析、课堂练习、课后实践。课题练习应围绕空间设计基础这个主题，必须使用多媒体进行教学，安排空间设计基础创作和写生作业练习。对基础较差的学生可额外安排精讲和指导。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制 ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置考察分析任务，提升学生对建筑形态的理解与审美能力。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内训练、结课实践作业两个部分。

课内训练成绩：30%，包括课堂练习 3 次（毕业要求 2.1）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取结课实践作业方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。结课考核内容包括：经典建筑的形态要素分析；建筑模型制作。其中，经典建筑的形态

要素分析（50 分）（毕业要求 2.2）、建筑模型制作（50 分）（毕业要求 2.2）。

六、参考教学资源

- [1] 刘芳，苗阳．建筑空间设计 [M]．上海：同济大学出版社，2008 年．
- [2] 焦健．空间环境设计原理 [M]．湖南：湖南大学出版社，2007 年．
- [3] 濮苏卫，蔡东艳．建筑空间构成设计 [M]．西安：西安交通大学出版社，2007 年．

《家具与空间》教学大纲

课程名称：家具与空间	课程英文名称：Furniture and space
课程编码：0601ZY270	课程类别/性质：专业课程/必修
学 分：3	总学时/理论：48/48
开课单位：艺术学院	适用专业：环境设计
先修课程：室内设计基础、装饰材料与施工工艺	
制 定 人：赵文明	审 核 人：

一、课程简介

《家具与空间》是环境设计专业一门专业必修课程，全面介绍了家具设计的基础知识、设计原理及设计方法，涉及家具设计趋势、常用软件、结构功能、技术制造、产品开发实例，以及世界经典家具赏析等方面的内容。该课程主要是从基础原理到技能培训，从设计观念到实践应用，课程内容逐层递进、深入浅出，不局限于刻板的理论讲解，注重实用性和可操作性，要求图文并茂地帮助学生理解相应内容。

该课程综合了家具设计过程中具有代表性的专项点，在课程中要求学生在学习该课程后，掌握家具设计的分类与内容；掌握家具设计方法并初步理解家具的结构设计；树立正确的形式审美观与价值观。保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生能够洞悉行业前沿动态，领略家具设计艺术之美，不仅掌握家具设计的基本知识和专业技能，而且要会活学活用、触类旁通，为学习后续专业课程和未来从事相关设计工作打下坚实的理论基础。

1. 价值目标：从家具与空间关系的角度，引导学生树立正确的形态审美感，培养符合社会主义核心价值观的新时代设计师。

2. 知识和能力目标

- (1) 理解家具设计的分类与内容（毕业要求 3.2）；
- (2) 掌握家具设计方法（毕业要求 3.1）；
- (3) 学会家具设计的思维创新；（毕业要求 3.2）；
- (4) 能够理解家具的结构设计（毕业要求 3.2）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括 4 章的理论教学和 1 个课后作业内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析 与 应用		
第一章	第一节 家具设计的概念与意义	介绍我国近现代家具设计随着国民生活的不断进步而发生的变化	中	中	低	8	3.1
	第二节 家具设计的分类与内容		中	中	低		
	第三节 家具行业的发展趋势		中	中	低		
第二章：	第一节 家具设计方法概述	主流生活方式的变迁对家居设计的指导创新意义	高	低	中	8	3.1、3.2
	第二节 家具设计的思维方法分类		高	中	中		
	第三节 家具设计创新						
第三章	第一节 家具设计的基本原则	引入家具设计的设计原则，艺术创作是面向大众创作，为人服务	高	中	高	10	3.1、3.2
	第二节 家具设计的一般程序		高	中	高		
第四章	第一节 家具课题设计	详细讲述家具的标准化内部结构以及我国相关的工业制程	中	中	高	22	3.1、3.2

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将家具设计理论知识和空间专项设计相结合，培养学生对空间的解剖和高效利用的能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置作业，让学生对家具进行细化设计。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论2次（毕业要求3.1）、课中作业2次（毕业要求3.1）、

提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：调研报告、设计方案、设计答辩等。其中，家具设计的分类与内容（10 分）（毕业要求 3.1）、家具设计方法（20 分）（毕业要求 3.1）、家具设计的程序（40 分）（毕业要求 3.1）、家具的结构设计（30 分）（毕业要求 3.1）。

六、参考教学资源

- [1] 尚琳婷. 论建筑装饰专业学生空间尺度感的培养[J]. 建材与装饰, 2017(17).
- [2] 德莱福斯著. 陈雪清/于晓红译. 为人的设计（第二版）[M]. 美/南京：译林出版社，2013 年.
- [3] 章曲，谷林. 人体工程学（第一版）[M]. 北京：北京理工大学出版社，2009 年.
- [4] 杨鹏. 色彩在空间设计中的作用与意义[J]. 戏剧之家, 2020(03).
- [5] 李美君. 后现代设计思想在中国家具设计中的应用研究[D]. 北京林业大学，2005 年.
- [6] 钱强. 建筑“旅行”[J]. 建筑与文化, 2004(09).
- [7] 刘轶楠. 清雅如春[J]. 缤纷, 2010(04).
- [8] 张蕖. 家具设计的活力（第一版）[M]. 北京：北京理工大学出版社，2013 年.

《居住空间基础表达》教学大纲

课程名称：居住空间基础表达

课程英文名称：Basic expression of indoor public

space

课程编码：0601ZY276

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4.5

总学时/理论：72/72

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：室内设计基础，居住空间表达，建筑空间设计基础

制 定 人：欧阳尚海

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《居住空间基础表达》是环境设计专业一门专业核心课程，主要阐述现代家居空间形态组合方式，利用室内设计基础方法解决居住空间的平面空间造型，立面空间造型以及色彩搭配，是指导居住空间设计的理论基础。

该课程是综合性较强的应用学科，须全面地运用室内设计基础理论知识、室内设计制图、材料与施工工艺等多种知识来阐述居住空间设计的基本规律和方法。要求学生学习该课程后，掌握居住空间的空间需求与功能；具备独立完成该类型空间的创意设计；树立正确的设计规范与创作手段。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握居住空间设计的基本概念，形成居室空间设计的相关要点，熟悉家居环境特性的设计方案，掌握现代居住空间流行设计理念，了解现代居住空间设计实际发展趋向。为学习后续专业课程居住空间深化表达打下坚实理论基础。

1. 价值目标： 通过课程学习让学生了解空间设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握居室空间设计的风格表现和居室空间设计的基本方法、程序，能将空间中的基本要素光、色、材料、基础设施和规划布置的灵活运用。（**毕业要求 2.1**）

(2) 通过整个教学过程的理论与相实际结合能力等训练，使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。（**毕业要求 2.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨与课题创作三个部分，包括 1-5 章为专业理论教学理，第 6 章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求	学时	支撑毕
------	-------	-----	----	-----

			理解	掌握	分析与应用		业要求指标点
第一章：居住空间设计概念与类型	第一节：居住空间设计概念	挖掘课程中具有中国传统文化精髓的教育资源，传承与创新中国传统文化并在空间设计项目中运用	高	高	低	4	2.1 2.2
	第二节：中外居住空间发展概况		高	高	低		
	第三节：居住空间的类型		高	高	高		
第二章：居住空间设计风格的形成	第一节：中式古典风格	风格的形成与时代的人文精神的关系	中	中	低	4	2.1 2.2
	第二节欧式古典风格		中	中	低		
	第三节：现代主义风格		中	中	低		
	第四节：后现代主义风格		中	中	低		
	第五节：田园风格		中	中	低		
第三章：居住空间的设计手法	第一节：居住空间的组合	了解中国传统建筑室内空间形态的产生原因与思想理念	高	低	高	8	2.1 2.2
	第二节：居住空间的分隔		高	高	高		
	第三节：居住空间的利用		高	高	高		
	第四节：居住空间的设计手法		高	高	高		
第四章：居住空间的特征	第一节：居住空间的流线分析	中国传统居住空间的组成哲学	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节：居住空间的组成		高	高	高		
	第三节：居住空间的基本要素		高	高	高		
第五章：优秀作品案例分析	第一节：内外融合、天人合一的壳体度假别墅	优秀作品形成的原因与作者的创作精神	高	中	高	8	4.1
	第二节：人居环境的未来趋势 LOFT 风格室内设计		高	中	高		
	第三节：北京四合院		高	中	高		
	第四节：人居环境与自然对话的住吉的长屋设计		高	中	高		
第六章：居住空间设计课题创作	第一节：居住空间的设计流程	正确的设计价值观	高	高	高	40	3.1 4.1
	第二节：设计方案的设计与指导		高	高	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加深对学科基本原理的了解，并紧跟和掌握该学科的最新发展势态。

第一至第五章教学方法为讲授与案例欣赏，第六章教学方式与实践调研、汇报和讨论相结合
实训教学建议：实际完成的居住空间、样板房观摩教学
课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40 分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40 分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

[1]黄春波、黄芳、黄春峰主编. 居住空间设计(第二版次) [M]. 北京：中国出版集团东方出版中心，2015 年.

[2]隋洋编. 室内设计原理(第一版次) [M]. 长春：吉林美术出版社，2006 年.

[3]詹妮·吉布斯编. 室内设计培训教程(第一版次) [M]. 上海：上海人民美术出版社，2006 年.

[4]安藤忠雄编. 安藤忠雄连战连败（第一版次）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2005 年.

[5]张绮曼、郑曙暘编. 室内设计资料集（第三版次）[M]. 北京：中国建工出版社，1991 年.

[6]魏祥奇编. 室内设计风格详解（版次）[M]. 南京：江苏科学技术出版社，2016 年.

[7]学习网站：室内设计网. 网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《居住空间深化表达》教学大纲

课程名称：居住空间深化表达

living space

课程英文名称：spaceDeepening expression of

课程编码：0601ZY272

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4.5

总学时/理论：72/72

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：室内设计基础，装饰材料与施工工艺，居住空间基础表达

制 定 人：欧阳尚海

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《居住空间深化表达》是环境设计专业一门专业核心课程，通过对前期居住空间基础表达的学习，更进一步的完善居住空间设计的设计方法，创作方法，研究不同类型居住空间的组合方式，功能需求与空间关系，是居住、住宅空间类型设计的更深一阶层次的学习。

该课程需具备较扎实的室内设计理论知识，包括，人体工程学、装饰材料、电脑软件等课程的知识体系。要求学生学习完此课程后能熟练掌握人类住在居住空间类型的创意表达，了解不同地区，不同民族的居住室内空间的形态组成方式，人文、地理对空间形成、空间组织、空间功能产生的影响；具备较全面的居住空间设计能力；保证学生能达到专业相应的毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生能够具备相对完整的居住空间设计体系，形成自己独立创作该类型空间设计的能力和自己的设计风格；掌握不同文化层面下不同的设计要点；为后续的其他类型室内空间设计形成良好的设计习惯于打下坚实的基础。

1. 价值目标：从历史人文、生态环保、地域特色的角度，培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标：

（1）能熟练的运用居住空间设计理论体系解决不同地区，不同需求的居住空间；（**毕业要求 2.1**）

（2）能熟练的运用居住空间设计理论体系解决内部空间动线、内部功能与空间关系、空间陈设、空间界面、空间色彩、人文特色等（**毕业要求 2.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨与课题创作三个部分，包括 1-5 章为专业理论教学理，第 6 章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
第一章：居住 空间设计基本 法则	第一节：空间体量与尺度	中国传统居住空 间建筑的空间体 量、尺度、形状、 比例设计思想	高	高	低	4	2.1 2.2
	第二节：空间形状与比例；		高	高	低		
第二章：居住 空间设计思维 创作方式	第一节：系统思维方法	中国传统造物哲 学与新时代中国 和谐理念的创作 型思维方式的关系	高	高	高	8	2.1 2.2
	第二节：抽象与形象的思维方法		高	高	高		
	第三节：综合思维方法		高	高	高		
	第四节：图解方式		高	高	高		
第三章：居住 空间的设计特 殊因素	第一节：不同类型的居住空间设计	室内设计的社会 责任与服务意识	高	低	高	8	2.1 2.2
	第二节：居住空间对特殊人群的关注		高	中	高		
	第三节：废旧建筑空间的居住再利用		高	中	高		
	第四节：居住空间的设计手法		高	中	高		
第四章：中国 不同地域居住 空间设计	第一节：南方地区居住空间设计	地域文化差异特 点与居住空间功 能，形态的关系	高	中	高	8	2.1 2.2
	第二节：北方地区居住空间设计		高	中	高		
	第三节：中西部地区居住空间设计		高	中	高		
第五章：居住 空间功能空间 的细化设计	第一节：客厅功能与细化设计	功能空间与人的 关系，人与空间 的和谐共生	高	中	高	8	2.2
	第二节：卧室功能与细化设计		高	中	高		
	第三节：厨卫细化设计		高	中	高		
	第四节：辅助空间功能细化设计		高	中	高		
第六章：传统 住在空间的再 生设计课题创 作	第一节：传统居住建筑形态与室内 功能空间再生设计	重塑中国传统文 化自信	高	高	高	36	3.1 3.2
	第二节：设计方案的设计与指导		高	高	高		

四、教学方法

该课程以居住空间设计创造性为主，注重学生在学习过程中对居住空间设计的理解程度，培养学生独立且全面的居住空间创作设计能力，形成良好的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合，阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论等。

1. 课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

2. 案例赏析

现代居住空间大师作品赏析、中国传统优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

3. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第六章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（毕业要求 1.2）、随堂考查与课后练习（毕业要求 2.1）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、再生设计的创意性、空间功能重塑合理性等。其中，空间功能的重塑合理性（40 分）（毕业要求 3.1）、再设计的创意性（40 分）（毕业要求 3.2）、图面与表达方式（20 分）（毕业要求 2.1）。

六、参考教学资源

[1] 李静薇主编. 中国传统合院式住宅的现代演绎（第一版次）[M]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2019 年.

[2] 李梦玲编. 居住空间设计（第一版次）[M]. 北京：清华大学出版社，2018 年.

[3] 中国传统建筑解析与传承（第一版次）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2018 年.

[4] 王其钧著. 解读中国传统建筑—中国民居（第二版次）[M]. 北京：中国电力出版社，2012 年.

[5] 曾明主编. 中国传统民居建筑与装饰研究（第一版次）[M]. 北京：中国纺织出版社，2020 年.

[6] 学习网站：室内设计网. 网址：<http://www.ciid.com.cn/>

[7] 学习网站：世界建筑. 网址：<https://www.archdaily.cn/cn>

《景观设计基础》教学大纲

课程名称：景观设计基础

课程英文名称：Landscape design foundation

课程编码：0601ZY273

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4

总学时/理论：64/64

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：建筑制图与识图、建筑空间设计基础

制 定 人：何雨清

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《景观设计基础》是艺术设计学科环境设计专业的核心课程之一，是使学生了解环境设计的历史文化背景，掌握室外景观设计方法的一门必修课，涵盖面非常广泛，包含了城市规划、建筑设计、建筑小品设计、种植绿化设计、园林景观设计等等其中的一些内容。通过学习本课程，使学生对现代景观设计发展的趋势有所了解，增强学生的景观设计意识，初步掌握景观设计的基础理论知识与景观设计的一般原则与方法步骤。在教学中强调全面培养学生的知识、能力与素质，尤其是了解景观设计的目标、框架、步骤、内容、方法、技术以及相关的政策与法规。通过本课程学习，建立起景观规划与设计的思维体系，能够实现自我发现问题、分析问题、解决问题的思维与方法。

二、课程教学目标

通过本课程系统的理论讲授和科学的课题训练，使学生基本了解景观设计的基本概念，了解景观设计的范围，以及景观设计与历史、文化、社会政治经济等诸方面的相互关系，景观与城市设施包括建筑、街道、交通之间的关系。理解和掌握景观设计的构成要素以及相互关系。通过概念性的方案设计与构思，启发学生的创造性思维；并结合实践性的方案设计，使学生由浅入深的掌握景观设计的方法，真正做到理论联系实际，培养出具有一定素质的景观设计人才。

1. 价值目标：通过课程学习让学生了解景观设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。（**毕业要求 1.1 和 1.2**）

2. 知识和能力目标：

（1）了解景观设计的设计原则和发展前景；培养学生对景观设计的综合运用能力；学习、掌握各种现代倾向在景观设计中的表现特征；掌握景观设计的一般步骤，提高学生结合课题进行设计实践的能力。（**毕业要求 2.1 和 2.2**）

（2）通过整个教学过程的理论与实际相结合的能力训练，使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。（**毕业要求 3.1 和 3.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，包括 4 章的理论教学 1 个课堂训练（课内作业）内容。课内理论教学 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章 景观设计概论	(1) 景观设计的基本概念	人文思想在景观设计中的具体体现。	高	高	低	4	2.1 2.2
	(2) 人文思想与景观设计		高	高	低		
	(3) 旅游环境与景观设计		高	高	低		
	(4) 环境保护与景观设计		高	高	低		
第二章 景观设计的基本方法与步骤	(1) 景观设计立项	采用理论讲授、影像辅助教学、方案课题设计有机结合的方式进行，通过概念性的方案设计与构思，启发学生的创造性思维；并结合实践性的方案设计，使学生由浅入深的掌握环境景观设计的方法，真正做到理论联系实际。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 景观设计的初步方案		高	高	高		
	(3) 景观设计方案与表现		高	高	高		
第三章 景观设计的艺术风格	(1) 景观设计的艺术风格的形成	要求学生了解景观设计艺术风格的形成及风格的多样化，使学生不仅能了解艺术风格在景观设计中的作用，还能在今后的设计中逐渐形成与时代相符的个性鲜明的艺术风格。	中	中	中	8	2.1 2.2
	(2) 艺术风格在景观设计中的意义价值		中	中	中		
第四章 景观设计的环境保护主题	(1) 景观设计中的环境保护意识	要求学生了解环境保护在当代景观设计中重要意义。并能在今后的设计中加强环境保护的意识。以建立一个平衡、协调、整体的环境保护观	高	高	高	8	2.1 2.2
	(2) 景观设计中的环境保护措施		高	高	高		

		念。					
第五章 课堂设计	(1) 景观设计的设计流程	正确的设计价值 观	高	高	高	32	3.1
	(2) 设计方案的设计与指导		高	高	高		3.2 4.1 4.2

四、教学方法

采用“探究--发现”教学策略，在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展智力能力，特别是抽象逻辑思维。

1、采用讲授式兼练习方式组织教学方法。

2、采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识，指导学生运用网络查阅相关资料。

第一至第四章教学方法为讲授与案例欣赏，第五章教学方式为设计调研、汇报和讨论相结合。

实训教学建议：结合所学理论进行现场调研，考察一城市公共开发空间景观，绘出相应的平、立面示意图及透视，并对其设计、材料、风格等方面综合的做出评价，写出相应的考察报告。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 威廉·S·桑德斯，俞孔坚，设计生态学俞孔坚的景观[M]．中国建筑工业出版社，2013年
- [2] 刘蔓，景观艺术设计[M]．西南师范大学出版社，2000年
- [3] 王晓俊，风景园林设计[M]．江苏科学技术出版社，2000年
- [4] 魏婷，城市微观环境设计[M]．西南师大出版社，2005年
- [5] R. S. 奥列佛（美），奥列佛风景建筑速写[M]．广西美术出版社，2003年
- [6] 凯文·林奇（美），黄富厢，总体设计[M]．中国建筑工业出版社，1999年
- [7] 刘滨谊，风景景观工程体系化[M]．中国建筑工业出版社，1990年
- [8] 吴良镛，人居环境导论[M]．中国建筑工业出版社，2001年
- [9] 麦克哈格（美），芮经纬译，设计结合自然[M]．中国建筑工业出版社，1992年
- [10] 刘滨谊，现代景观规划设计[M]．东南大学出版社，1999年（第一版），2005年（第二版），2010年（第三版）
- [11] 刘滨谊译．图解人类景观——环境塑造史论[M]．同济大学出版社，（第一版）2006年（第二版）2016年

- [12] 刘滨谊, 自然原始景观与旅游规划设计[M]. 东南大学出版社, 2002 年
- [13] 刘滨谊, 人造生态景观与旅游规划设计[M]. 东南大学出版社, 2002 年
- [14] 刘滨谊, 城市道路景观规划设计[M]. 东南大学出版社, 2002 年
- [15] 刘滨谊, 历史文化景观与旅游规划设计——南京玄武湖[M]. 中国建筑工业出版社, 2003 年
- [16] 刘滨谊, 纪念性景观与旅游规划设计[M]. 东南大学出版社, 2005. 年
- [17] 刘滨谊, 城市滨水景观规划设计[M]. 东南大学出版社, 2006 年
- [18] 刘颂, 刘滨谊, 温全平, 城市绿地系统规划[M]. 中国建筑工业出版社, 2011 年
- [19] 刘滨谊, ECH 旅游城市规划建设——伊宁探索[M]. X-COLOR 国际出版, 2014 年
- [20] 刘滨谊, 人居环境研究方法论与应用[M]. 中国建筑工业出版社, 2016 年
- [21] 学习网站: 中国大学 MOOC. 网址: <http://www.ciid.com.cn/>

《庭院空间设计》教学大纲

课程名称：庭院空间设计

课程英文名称：Courtyard space design

课程编码：0601ZY274

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4

总学时/理论：64/64

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：建筑制图与识图、建筑空间设计基础

制 定 人：何雨清

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《庭院空间设计》是环境设计专业的专业核心课，是环境设计专业知识结构的主体部分。要求学生了解并掌握现代城市景观与园林景观设计的主要设计理论与方法、景观设计的主要表达方法以及景观设计与其他相关学科和工程技术之间的关系，并能灵活运用所学知识完成专项庭院的景观设计。

本课程按照庭院设计的流程，将会详细讲解庭院设计的每个步骤，包括调查、分析、定位与构思，布局，各要素的设计等，介绍庭院设计的误区，并通过实际案例详细剖析整个设计过程，赏析国内外优秀的庭院。

二、课程教学目标

从国家层面上看，“美丽中国”作为执政理念和治国方略，被写进了党的十八大报告、十九大报告，写进了十四五规划、写进了宪法。习近平主席在 2019 年中国北京世界园艺博览会上也指出“建设美丽中国已经成为中国人民心向往之的奋斗目标”。而每一个生态、宜居的美丽庭院都是美丽中国的一部分。我们可以通过庭院的设计及建设，为最终实现美丽中国贡献自己的力量。

通过本门课的学习，学生能够掌握庭院设计的基础知识、基本理论和基本方法，按照庭院设计流程，通过调查、分析、构思与布局，综合运用地形、植物、水体、建筑、铺装等园林要素，因地制宜地设计庭院，具有庭院的赏析和设计能力，以创造良好的人居环境为己任的使命感，对于设计能够不断追求创新。

1. 价值目标：通过课程学习让学生了解专项空间设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。（**毕业要求 1.1 和 1.2**）

2. 知识和能力目标：

（1）了解庭院空间设计的设计原则和发展前景；培养学生对庭院空间设计的综合运用能力；学习、掌握各种设计风格在庭院空间设计中的表现特征；掌握庭院空间设计步骤，提高学生结合课题进行设计实践的能力。（**毕业要求 2.1 和 2.2**）

（2）通过整个教学过程的理论与实际相结合的能力训练，使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。（**毕业要求 3.1 和 3.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，包括 7 章的理论教学 1 个课堂训练（课内作业）内容。课内理论教学 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章 序言 ——走进庭院 设计	(1) 序言	中国传统文化中的哲学思想在庭院景观设计中的运用	高	高	低	4	2.1 2.2
	(2) 庭院空间设计概述		高	高	低		
第二章 调查 ——了解现状 条件	(1) 自然条件调查 1	采用“探究—发现”教学策略，在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展智力能力，特别是抽象逻辑思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 自然条件调查 2		高	高	高		
	(3) 人文条件调查		高	高	高		
	(4) 会见客户		高	高	高		
第三章 分析 ——资料整理 研究	(1) 调查资料的分析	对自然、社会现象，按照已知的知识或者认知，经由一般化与演绎推理等方法，进行合乎逻辑的推论性分析。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 现状分析图的绘制		高	高	高		
	(3) 设计任务书		高	高	高		
第四章 定位 与构思——确 定设计方向	(1) 设计定位	物质与意识的辩证统一	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 设计构思		高	高	高		
第五章 布局 ——把控庭院 全局	(1) 功能布局	形与意的辩证统一	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 景观结构		高	高	高		
	(3) 空间构成		高	高	高		
	(4) 形式组织		高	高	高		
第六章 各要素的设计——	(1) 地形	整体与部分的辩证统一	高	高	高	8	2.1 2.2
	(2) 水体		高	高	高		

推敲庭院细节	(3) 植物		高	高	高		
	(4) 构筑物		高	高	高		
	(5) 铺装		高	高	高		
	(6) 装饰小品及室外家具		高	高	高		
	(7) 照明		高	高	高		
第七章 庭院设计误区、实例、赏析	(1) 谨防进入误区	透过现象看本质	高	高	高	4	2.1
	(2) 实例详解每步		中	中	中		2.2
	(3) 带你赏析名园		低	低	低		
第八章 课堂设计	(1) 庭院空间设计的设计流程	正确的设计价值观	高	高	高	32	3.1 3.2 4.1 4.2

四、教学方法

采用“探究—发现”教学策略，在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展智力能力，特别是抽象逻辑思维。

1. 采用讲授兼练习方式组织教学方法。

2. 采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识，指导学生运用网络查阅相关资料。

第一至第七章教学方法为讲授与案例欣赏，第八章教学方式为设计调研、汇报和讨论相结合。

实训教学建议：结合所学理论进行现场调研，考察一别墅庭院空间设计，绘出相应的平、立面示意图及透视，并对其设计、材料、风格等方面综合的做出评价，写出相应的考察报告。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 诺曼·K·布思，詹姆斯·E·希斯，独立式住宅环境景观设计[M]．辽宁科学技术出版社
- [2] 韦宇欣，住宅庭院设计[M]．中国建筑工业出版社
- [3] T. 贝尔托斯基，园林设计初步[M]．化学工业出版社
- [4] 格兰特·W·里德，园林景观设计——从概念到形式[M]．中国建筑工业出版社
- [5] 诺曼·K·布思，风景园林设计要素[M]．中国林业出版社
- [6] 叶徐夫，王晓春，私家庭院景观设计[M]．福建科技出版社，2009年

- [7] 编写组, 庭院景观设计[M]. 福建科技出版社, 2010 年
- [8] 马克辛, 李科, 现代园林景观设计[M]. 高等教育出版社, 2008 年
- [9] 学习网站: 中国大学 MOOC. 网址: <http://www.ciid.com.cn/>

《园林景观设计》教学大纲

课程名称：园林景观设计

课程英文名称：Landscape Design

课程编码：0601ZY187

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4

总学时/理论：64/64

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：建筑制图与识图、建筑空间设计基础

制 定 人：何雨清

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《园林景观设计》是艺术设计学科环境设计专业的核心课程，通过学习本课程，使学生对中外传统园林艺术及现代园林发展的趋势有所了解，增强学生的环境意识，初步掌握园林规划设计的基础理论知识与园林景观设计的一般原则与方法步骤。

本课程作为环境设计专业外部空间入门与核心课程之一，课程着重培养学生对中小尺度园林景观场地的分析与设计能力，掌握园林景观设计的普遍原理与个性特征。在教学中强调全面培养学生的知识、能力与素质，尤其是了解景观设计的目标、框架、步骤、内容、方法、技术以及相关的政策与法规。通过本课程学习，建立起园林景观比例尺度观，能够实现自我发现问题、分析问题、解决问题的思维与方法。

二、课程教学目标

通过学习，要求同学们了解中外园林景观的发展历史；了解园林景观的特定内涵，熟悉现代园林景观艺术的开放性、公众参与性和生态性的特征；掌握一定的园林景观及建筑小品设计的形式和方法，并熟练进行园林景观设计实践。课程从中外园林史、造园学及园林美学三方面系统介绍园林艺术发展的不同时期、不同特色以及它的整个变迁过程；讲解造园的基本原则、常用手法方法；帮助同学学会从专业的角度评价、欣赏古今中外园林，进而从感性到理性，从理论到实践，掌握造园的基本原理和方法，能够在现代环境设计观念引导下，借鉴中国古典园林的手法和技巧，做出课题所要求的园林环境设计方案，为将来从事园林景观设计类工作打下坚实的基础。

1. 价值目标：通过课程学习让学生了解园林景观设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。（**毕业要求 1.1 和 1.2**）

2. 知识和能力目标：

（1）了解园林景观设计的设计原则和发展前景；培养学生对园林景观设计的综合运用能力；学习、掌握各种现代倾向在园林景观设计中的表现特征；掌握园林景观设计步骤，提高学生结合课题进行设计实践的能力。（**毕业要求 2.1 和 2.2**）

（2）通过整个教学过程的理论与实际相结合的能力训练，使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。（**毕业要求 3.1 和 3.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，包括 5 章的理论教学 1 个课堂训练（课内作业）内容。课内理论教学 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章 园 林景观设计概 论	(1) 园林景观设计的定义及分类	挖掘课程中中国园林史、造园学及园林美学等三方面的中国传统文化精髓，传承与创新中国传统文化，并将传统美学哲学思想运用在园林设计项目中	高	高	低	4	2.1 2.2
	(2) 园林景观设计的作用和对象		高	高	低		
	(3) 园林景观的形式与特点		高	高	低		
	(4) 中外园林比较		高	高	低		
	(5) 园林景观设计的发展前景		高	高	低		
第二章 园林 景观设计原则	(1) 园林景观设计的原则	采用“探究—发现”教学策略，在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展智力能力，特别是抽象逻辑思维。	中	中	低	4	2.1 2.2
	(2) 园林景观设计的依据		中	中	低		
	(3) 园林景观设计的空间组织和处理		中	中	低		
	(4) 园林景观色彩设计		中	中	低		
	(5) 园林景观灯光设计		中	中	低		
	(6) 园林景观造景		中	中	低		
第三章 园林 景观设计的理 论基础	(1) 景观生态学	理论是指人们对自然、社会现象，按照已知的知识或者认知，经由一般化与演绎推理等方法，进行合乎逻辑的推论性总结。通过学习、掌握理论，用于设计实践的指导。	中	中	中	8	2.1 2.2
	(2) 环境、行为、心理等基本知识		中	中	中		
	(3) 环境空间设计基础		中	中	中		

第四章 园林景观设计构成要素及设计程序	(1) 地形、地貌和水体	园林景观空间的组成哲学，部分与整体直接的关系。	高	高	高	8	2.1 2.2
	(2) 园林植物种植设计		高	高	高		
	(3) 园林建筑与小品设计		高	高	高		
	(4) 园林景观程序设计		高	高	高		
第五章 园林景观设计的现代倾向	(1) 园林景观设计的现代倾向	发展的重要性与必要性，园林景观设计随时代进步而演绎现代倾向。	高	中	低	8	2.1 2.2
	(2) 园林景观设计的科技、工业化倾向		高	中	低		
	(3) 园林景观设计的生态化倾向		高	中	低		
	(4) 园林景观设计的艺术化与个性化倾向		高	中	低		
第六章 课堂设计	(1) 园林景观设计的设计流程	正确的设计价值观	高	高	高	32	3.1 3.2 4.1 4.2
	(2) 设计方案的设计与指导		高	高	高		

四、教学方法

采用“探究—发现”教学策略，在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展智力能力，特别是抽象逻辑思维。

1. 采用讲授兼练习方式组织教学方法。

2. 采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识，指导学生运用网络查阅相关资料。

第一至第五章教学方法为讲授与案例欣赏，第六章教学方式为设计调研、汇报和讨论相结合。

实训教学建议：结合所学理论进行现场调研，考察一园林景观，绘出相应的平、立面示意图及透视，并对其设计、材料、风格等方面综合的做出评价，写出相应的考察报告。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

[1] 周维权.《中国古代园林》[M]. 清华大学出版社, 2011 年.

[2] 彭一刚,《中国古典园林分析》[M]. 中国建筑工业出版社, 1986 年版

[3] 金学智,《中国园林美学》[M]. 中国建筑工业出版社, 2000 年

- [4] 凯文·林奇（美），黄富厢等译. 总体设计[M]. 中国建筑工业出版社，1999 年
- [5] 刘滨谊，风景景观工程体系化[M]. 中国建筑工业出版社，1990 年
- [6] 吴良镛，人居环境导论[M]. 中国建筑工业出版社，2001 年
- [7] 麦克哈格（美），芮经纬译，设计结合自然[M]. 中国建筑工业出版社，1992 年
- [8] 刘滨谊，现代景观规划设计[M]. 东南大学出版社，1999 年（第一版），2005 年（第二版），2010 年（第三版）
- [9] 刘滨谊译. 图解人类景观——环境塑造史论[M]. 同济大学出版社，（第一版）2006 年（第二版）2016 年
- [10] 刘滨谊，自然原始景观与旅游规划设计[M]. 东南大学出版社，2002 年
- [11] 刘滨谊，人造生态景观与旅游规划设计[M]. 东南大学出版社，2002 年
- [12] 刘滨谊，城市道路景观规划设计[M]. 东南大学出版社，2002 年
- [13] 刘滨谊，历史文化景观与旅游规划设计——南京玄武湖[M]. 中国建筑工业出版社，2003 年
- [14] 刘滨谊，纪念性景观与旅游规划设计[M]. 东南大学出版社，2005. 年
- [15] 刘滨谊，城市滨水景观规划设计[M]. 东南大学出版社，2006 年
- [16] 刘颂，刘滨谊，温全平，城市绿地系统规划[M]. 中国建筑工业出版社，2011 年
- [17] 刘滨谊， ECH 旅游城市规划建设——伊宁探索[M]. X-COLOR 国际出版，2014 年
- [19] 刘滨谊，人居环境研究方法论与应用[M]. 中国建筑工业出版社，2016 年
- [19] 学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《公共设施设计》教学大纲

课程名称：公共设施设计	课程英文名称：Design of public facilities
课程编码：0601ZY275	课程类别/性质：专业课程/必修
学 分：3	总学时/理论/：48/48
开课单位：艺术学院	适用专业：环境设计
先修课程：景观设计基础、庭院空间设计	
制 定 人：赵文明	审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《公共设施设计》是环境设计专业一门专业必修课程，主要阐述从事公共设施设计所必须掌握的专业知识及相关学科知识，是指导公共空间环境设计的理论基础。课程内容包括九部分：公共设施设计的概念演化发展与问题、公共设施的分类、公共设施的产品化设计、公共设施的材料与工艺、公共设施的色彩应用、公共设施与人的行为、无障碍设施设计、公共设施的创新设计、课题训练与设计案例分析。其中核心内容是公共设施的色彩运用和公共设施与人的行为。

该课程综合了公共设施设计过程中具有代表性的专项目，在课程中从材料、工艺、色彩以及公共设施与人的关系等多方面阐述了公共设施设计的色彩运用和公共设施与人的行为。要求学生在学习该课程后，掌握公共设施设计的色彩运用和公共设施设计与人的行为之间的关系；具备基础的公共设施设计能力；树立正确的设计审美观与价值观。保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握公共设施设计的色彩运用和公共设施与人的行为之间的关系，增强公共设施设计能力，树立正确的设计审美观与价值观。为学习后续专业课程和未来从事公共设施设计工作打下坚实的理论基础。

1. 价值目标：从公共设施设计的标准化、和谐生活及安全生产的角度，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义价值观的公共设施设计工作者。

2. 知识和能力目标

- (1) 理解公共设施设计的概念和基本分类（**毕业要求 3.2**）；
- (2) 认识公共设施的产品化设计和基本工艺（**毕业要求 3.1**）；
- (3) 掌握公共设施设计的色彩运用（**毕业要求 3.2**）；
- (4) 掌握公共设施设计与人的行为之间的关系（**毕业要求 3.2**）；
- (5) 能够利用公共设施设计对公共环境进行创新设计（**毕业要求 3.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括3章的理论教学和1个课后作业内容。课内理论教学48学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章	第一节 公共设施设计的概念	介绍国内公共设 施设计发展历史， 增强民族自信心	高	中	低	2	3.1
	第二节 公共设施的演化与发展		高	高	低		
	第三节 公共设施设计存在的问题		中	高	低		
第二章	第一节 单体设施设计	了解公共设施的 大体分类，树立 正确的设计观念	高	低	中	4	3.2
	第二节 系统规划设计		高	中	中		
	第三节 公共设施的分类设计详述		中	中	中		
第三章	第一节 公共设施的标准化设计	清楚公共设施设 计的标准化范 围，使设计达到 更好的为社会服 务的目的	高	中	高	2	3.1、3.2
	第二节 公共设施的模块化设计		中	低	高		
第四章	第一节 公共设施的材料运用	熟练掌握公共设 施设计的材料工 艺，在设计中融 入中国传统工艺	中	高	中	4	3.1、3.2
	第二节 公共设施的常用材料及工 艺详述		高	中	高		
第五章	第一节 环境要素	明确环境、使用 功能和色彩这些 会影响公共设 施设计的因素，树 立正确的价值观 和审美观	中	低	中	8	3.2
	第二节 企业的经营理念与产品的 经营战略		低	中	中		
	第三节 公共设施的使用功能与心 理定位		高	中	高		
	第四节 色彩设计的辨识度		中	高	中		
	第五节 系统设计的统一性		中	中	低		
	第六节 色彩的细节处理		高	中	高		
	第七节 色彩与材料		高	高	中		
第六章	第一节 环境场所与人的行为	掌握公共设施的 设计是为人服 务的基本观点，结 合社会实际需求 在课程内容中融 入主流价值观念	中	中	低	8	3.1、3.2
	第二节 空间尺度与人的行为		高	高	中		
	第三节 公共设施与人的行为的互 动		高	中	低		
	第四节 公共设施的通用性与人的 生理行为		高	中	中		
	第五节 公共设施的操作性对人的 行为的影响		中	中	高		
	第六节 公共设施的易识别性与人的 心理行为		高	高	中		
	第七节 公共设施的交互设计与人的 情感行为		中	高	低		
	第八节 公共设施与人的行为关系 的评判标准		高	中	高		

第七章	第一节 无障碍设施的基本概念	牢记为人民服务的根本宗旨，使设计真正做到为所有人服务	高	中	低	4	3.1、3.2
	第二节 无障碍设施的发展		高	中	低		
	第三节 无障碍设施的细节设计、常用尺度及符号标识		高	低	中		
第八章	第一节 新观念公共设施设计	基于现存的公共设施基础进行改革创新，提升民族设计文化自信	高	中	高	16	3.1、3.2
	第二节 基于生态能源的公共设施创新设计		高	高	高		
	第三节 公共设施课题设计辅导		高	中	中		

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将公共设施设计理论知识和专项设计相结合，培养学生公共设施设计能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制 ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置若干公共设施类型，让学生因地制宜进行公共设施设计。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（**毕业要求 3.1**）、课中作业 2 次（**毕业要求 3.1**）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：调研报告、设计方案、设计答辩等。其中，公共设施的色彩应用和创新设计（40 分）（**毕业要求 3.1**）、公共设施与人的行为之间的符合程度（40 分）（**毕业要求 3.1**）、公共设施设计风格（20 分）（**毕业要求 3.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 胡凯. 城市历史文化街区中的公共设施设计研究[D]. 江苏：江南大学，2009 年.
- [2] 孙冠东. 智慧城市情境下公共设施服务设计研究[D]. 合肥：合肥工业大学，2017 年.
- [3] 张凌浩主编，陈旻瑾. 环境中的设施设计（第二版）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2011 年.

- [4] 薛文凯著. 公共环境设施设计（第一版）[M]. 沈阳：辽宁美术出版社，2006 年.
- [5] 王的著. 城市环境设施设计（第二版）[M]. 上海：上海人民美术出版社，2006 年.
- [6] 史明著. 城市景观形象的视觉设计（第一版）[M]. 南京：东南大学出版社，2005 年.
- [7] 王赫. 历史文化街区公共设施设计方法研究[D]. 北京：清华大学，2008 年.

《室内公共空间基础表达》教学大纲

课程名称：室内公共空间基础表达	课程英文名称：Basic expression of indoor public space
课程编码：0601ZY276	课程类别/性质：专业/必修
学 分：4.5	总学时/理论：72/72
开课单位：艺术学院	适用专业：环境设计
先修课程：室内设计基础，居住空间表达，建筑空间设计基础	
制 定 人：欧阳尚海	审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《室内公共空间基础表达》是环境设计专业的核心课程。课程注重理论与实践的高度统一，凸显了应用型人才的培养特色，充分贯彻了“工学结合”的理念。公共空间设计和进行公共空间设计的程序及内容在该课程中均有较为详细的讲述。

学习该课程涉及到室内设计基础，装饰材料与工艺、以及设计史论等理论知识的应用，课程所涉及的空间类型多，包括餐饮空间设计、办公空间设计、展示空间设计等，因此，该课程的学习需要学生具备较强的专业素养和专业理论基础知识。

二、课程教学目标

开设该课程的主要目的是使学生在教师的指导下，通过系统的理论与实践学习，完成对公共空间设计概念的理解、设计原则的把握、设计方法的运用、设计程序的参与、设计表现的选择等内容；使学生了解公共空间的设计过程与实施过程；为学生今后走向职业岗位打下良好的专业实践基础。

1. 价值目标：通过课程学习让学生了解空间设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。

2. 知识和能力目标：

- （1）掌握室内公共空间的概念，分类以及国内外公共空间发展趋势；（**毕业要求 2.1**）
- （2）理解公共空间造型设计的原则、限定原则，合理利用公共空间设计原理解决空间动线、组织、引导；（**毕业要求 2.2**）
- （3）应用室内空间的基本要素解决公共空间立面形态（**毕业要求 2.2**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨与课题创作三个部分，包括 1-7 章为专业理论教学理，第 8 章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章：室内 公共空间的概 述	第一节：公共空间概述	公共空间设计与 时代人文精神的 关系	高	中	低	4	2.1 2.2
	第二节：公共空间构成规划		高	中	低		
	第三节：公共空间设计内容		高	中	低		
	第四节：现代公共空间设计概要		高	中	低		
第二章：公共 空间的发展和 分类	第一节：国内外公共空间的发展	新时代时期公共 空间设计与人的 分析	中	中	低	4	2.1 2.2
	第二节：公共空间的发展趋势		中	中	低		
	第三节：公共空间的分类		中	中	低		
第三章：公共 空间设计原则	第一节：公共空间的限定原则	革命时期公共空 间与精神意义	高	高	高	4	2.1 2.2
	第二节：公共空间造型设计原则		高	高	高		
	第三节：公共空间的美学		高	高	高		
	第四节：公共空间的组织与引导		高	高	高		
第四章：室内 公共空间的设 计要素	第一节：形态要素	公共空间形态创 设与人性的关联	高	中	高	4	2.1 2.2
	第二节：基本要素		高	中	高		
	第三节：基本形		高	中	高		
	第四节：空间限定要素		高	中	高		
第五章：室内 公共空间环境 设计	第一节：公共空间中的色彩	色彩、声、光、 热等元素在空间 中与人心理感受 的关系	高	中	高	8	4.1
	第二节：公共空间中的声环境		高	中	高		
	第三节：公共空间中的光环境		高	中	高		
	第四节：公共空间中的热环境		高	中	高		
	第五节：公共空间中的质地环境		高	中	高		
第六章：室内 公共空间设计 的内容和程序	第一节：公共空间界面处理	新时代时期公共 空间设计与人的 分析	中	高	高	8	3.1
	第二节：基础设施设计		中	高	高		
	第三节：公共空间设计的程序		中	高	高		
第七章：室内 公共空间分类 设计（一）	第一节：大厅、廊道空间设计	红色文化主题办 公空间设计分析	高	中	高	8	2.2 3.1
	第二节：办公、会议空间设计		高	中	高		
	第三节：文教、阅览空间设计		高	中	高		
第八章：室内 公共空间设计 课题创作一	第一节：公共空间设计实训（一）	设计的社会责任 感与设计价值	高	高	高	32	3.1 4.1
	第二节：设计方案的设计与指导		高	高	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加深对学科基本原理的了解，并紧跟和掌握该学科的最新发展势态。

第一至第五章教学方法为讲授与案例欣赏，第六章教学方式与实践调研、汇报和讨论相结合
实训教学建议：实际完成的公共空间观摩教学

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40 分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40 分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

[1]杨清平，李柏山主编．公共空间设计（第三版次）[M]．北京：北京大学出版社，2018 年．

[2]朱永杰，孙铁汉主编．公共空间设计（第一版次）[M]．武汉：华中科技大学出版社，2019 年．

[3]侯林，侯一然主编．室内公共空间设计（第三版次）[M]．武汉：水利水电出版社，2013 年．

[4]伊恩·希金斯著．室内设计空间思维（第一版次）[M]．北京：化学工业出版社，2021 年．

[5]彭一刚 著．建筑空间组合论（第三版次）[M]．北京：中国建筑工业出版社，2008 年．

[6]学习网站：室内设计网．网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《室内公共空间深化表达》教学大纲

课程名称：室内公共空间深化表达	课程英文名称：Deepening expression of indoor public space
课程编码：0601ZY277	课程类别/性质：专业/必修
学 分：4.5	总学时/理论：72/72
开课单位：艺术学院	适用专业：环境设计
先修课程：室内设计基础，居住空间表达，建筑空间设计基础	
制 定 人：欧阳尚海	审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《室内公共空间深化表达》是环境设计专业的核心课程。融入了当代公共空间设计的设计理念，充实了生态学理论对室内设计的影响，力争将公共空间设计的基本理论与教学实践、工程实践相结合，较系统讲述了室内公共空间设计的基本原理与设计方法，特别是着重对公共空间设计的基本概念、分类、设计，公共空间与人体工程学、公共空间的色彩、风格、材料、陈设、导向和标识等予以讲述。

学习该课程涉及到室内设计基础，装饰材料与工艺、以及设计史论等理论知识的应用，课程所涉及的空间类型多，包括餐饮空间设计、办公空间设计、展示空间设计等，因此，该课程的学习需要学生具备较强的专业素养和专业理论基础知识。

二、课程教学目标

开设该课程的主要目的是使学生在教师的指导下，通过系统的理论与实践学习，完成对不同公共空间设计概念的理解、设计原则的把握、设计方法的运用、设计程序的参与、设计表现的选择等内容；使学生进一步了解公共空间的设计过程与实施过程。

1. 价值目标：通过课程学习让学生了解空间设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。

2. 知识和能力目标：

- （1）掌握室内公共空间不同类型空间的设计方法、设计程序及设计原则；（**毕业要求 2.1**）
- （2）培养学生运用多学科知识进行室内设计的能力；（**毕业要求 2.2**）
- （3）使学生了解公共空间设计中材料、陈设、光线等设计因素（**毕业要求 2.2**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨与课题创作三个部分，包括 1-7 章为专业理论教学理，第 8 章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
第一章：室内 公共空间与人 体工程学	第一节：人体工程学与室内公共空间设计	公共空间设计与 时代人文精神的 关系	高	中	低	4	2.1 2.2
	第二节：空间环境与人体尺度		高	中	低		
第二章：室内 公共空间的色 彩	第一节：公共空间的色彩基本知识	新时代时期公共 空间设计与人的 分析	中	中	低	4	2.1 2.2
	第二节：公共空间的色彩设计原则 与应用		中	中	低		
第三章：室内 公共空间的陈 设设计	第一节：室内公共空间家具的功能	空间需求与人性 关怀	高	高	高	4	2.1 2.2
	第二节：室内公共空间的照明		高	高	高		
	第三节：室内公共空间的绿化		高	高	高		
	第四节：室内庭院		高	高	高		
第四章：室内 公共空间的导 向及标识设计	第一节：导向及标识的意义	公共空间形态创 设与人性的关联	高	中	高	4	2.1 2.2
	第二节：向导及标识的形式		高	中	高		
第五章：室内 公共空间的材 质	第一节：公共空间装饰材料的意义 与作用	材料与空间属性 的关联	高	中	高	4	4.1
	第二节：公共空间装饰材料的种 类及特性		高	中	高		
	第三节：公共空间中装饰材料的选择		高	中	高		
第六章：室内 公共空间分类 设计（二）	第一节：文教、阅览空间设计	创作精神与创作 价值	中	高	高	8	3.1
	第二节：医疗、会馆空间设计		中	高	高		
	第三节：健身、娱乐空间设计		中	高	高		
	第四节：餐饮、酒吧空间设计		中	高	高		
	第五节：商业、展示空间设计		中	高	高		
	第六节：宾馆、客房空间设计		中	高	高		
第七章：优秀 案例赏析	第一节：国内优秀公共空间案例赏 析	创作精神与创作 价值	中	高	高	4	3.1
	第二节：国外优秀公共空间案例赏 析		中	高	高		
第八章：室内 公共空间设计 课题创作二	第一节：公共空间设计实训（二）	设计的社会责任 感与设计价值	高	高	高	40	3.1 4.1
	第二节：设计方案的设计与指导		高	高	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析、实践调研、汇报和讨论相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加深对学科基本原理的了解，并紧跟和掌握该学科的最新发展势态。

第一至第七章教学方法为讲授与案例欣赏，第八章教学方式与实践调研、汇报和讨论相结合

实训教学建议：实际完成的公共空间观摩教学

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40 分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40 分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

[1]杨清平，李柏山主编．公共空间设计（第三版次）[M]．北京：北京大学出版社，2018 年．

[2]朱永杰，孙铁汉主编．公共空间设计（第一版次）[M]．武汉：华中科技大学出版社，2019 年．

[3]侯林，侯一然主编．室内公共空间设计（第三版次）[M]．武汉：水利水电出版社，2013 年．

[4]伊恩·希金斯著．室内设计空间思维（第一版次）[M]．北京：化学工业出版社，2021 年．

[5]彭一刚 著．建筑空间组合论（第三版次）[M]．北京：中国建筑工业出版社，2008 年．

[6]学习网站：室内设计网．网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《居住区景观设计》教学大纲

课程名称：居住区景观设计

课程英文名称：Landscape design of residential area

课程编码：0601ZY278

课程类别/性质：专业/必修

学 分：4

总学时/理论：64/64

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：景观设计基础、园林景观设计

制 定 人：何雨清

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《居住区景观设计》是为环境设计专业本科生开设的一门必修课。通过本课程学习，学生牢固掌握居住区景观设计的基本技能、设计方法和绘图技巧，掌握各种不同类型景观设计的方法和绘图技巧，了解国外景观设计的方法和发展。通过本课程教学，培养学生居住区景观设计的能力、阅读和绘制居住区景观设计图纸的能力，为日后从事环境设计工作奠定理论和实践基础。

《居住区景观设计》是一门应用性很强的基础课程，要求理论与实践并重，因此该课程采用理论教学和设计制图相融合地授课方式，教师在理论教学中传授基本原则和知识，学生在设计和制图过程中消化理论知识，锻炼动手能力。

二、课程教学目标

本课程是一门集艺术、技术于一体的课程，具有知识面广、实践性强的特点，既要求有科学设计的精神，又要有艺术创新的想象力，还要有精湛的技艺。通过《居住区景观设计》的教学，使学生掌握环境设计的理念和基本方法，熟练运用设计的方法对各类居住区类型进行综合设计，培养学生表达规划设计意图的能力。学生在学习本课程之前应具备设计基础理论，园林树木学、植物配置与造景的基础知识。

1. 价值目标：通过课程学习让学生了解景观设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。（**毕业要求 1.1 和 1.2**）

2. 知识和能力目标：

（1）了解居住区景观设计的设计原则和发展前景；培养学生对居住区景观设计的综合运用能力；学习、掌握各种设计风格在居住区景观设计中的表现特征；掌握居住区景观设计步骤，提高学生结合课题进行设计实践的能力。（**毕业要求 2.1 和 2.2**）

（2）通过整个教学过程的理论与实际相结合的能力训练，使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。（**毕业要求 3.1 和 3.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，包括 10 章的理论教学 1 个课堂训练

(课内作业) 内容。课内理论教学 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下:

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章 居住 区与居住区景 观概述	(1) 居住区景观概念	挖掘课程中传统 文化精髓, 传承 与创新中国传统 文化, 并将传统 美学哲学思想运 用在景观设计项 目中	高	高	低	2	2.1 2.2
	(2) 居住区建筑平面布局形态与住宅组群的布局形式		高	高	低		
	(3) 我国居住区景观发展史及住宅区设计风格		高	高	低		
	(4) 居住区设计风格与相关条例		高	高	低		
第二章 居住 区景观设计的 影响要素	(1) 国家规范及其他与居住区环境的自然与人为因素	规则, 是对应于 社会动物而言, 为协调个体、自 然、社会之间, 对内或对外的各 类关系, 以维护 共同利益而形成 的基本约定	高	高	低	2	2.1 2.2
	(2) 居住区环境的自然与人为因素以及居住区建筑风格		高	高	低		
	(3) 居住区建筑风格及居住区景观造价		高	高	低		
第三章 居住 区景观方案规 划设计	(1) 居住区景观方案设计原则	采用“探究--发 现”教学策略, 在教师的引导 下, 通过对事物 现象的探索研 究, 获得该事物 现象的本质及关 于现象间规律性 联系的知识, 发 展智力能力, 特 别是抽象逻辑思 维。	中	中	中	4	2.1 2.2
	(2) 居住区设计客观条件分析		中	中	中		
	(3) 居住区设计客观条件分析、功能设置与安放		中	中	中		
	(4) 居住区景观设计立意构思和实例		中	中	中		
	(5) 景观功能分区、平面构图和空间的处理		中	中	中		
第四章 景观 设计阶段与内 容	(1) 景观设计阶段步骤	采用“探究--发 现”教学策略, 在教师的引导 下, 通过对事物 现象的探索研 究, 获得该事物 现象的本质及关 于现象间规律性 联系的知识, 发	高	高	高	2	2.1 2.2
	(2) 景观设计中的扩初设计景观设计阶段与内容章节课程作业		高	高	高		
	(3) 景观设计中的扩初设计		高	高	高		

		展智力能力，特别是抽象逻辑思维。					
第五章 居住区总平面设计	(1) 总平面设计的基本要素、创意及景点冠名	部分与整体的辩证统一	高	中	低	2	2.1 2.2
	(2) 小空间设计具体空间的细化		高	中	低		
	(3) 居住区的交通组织以及总平面设计中应注意的问题		高	中	低		
第六章 居住区绿化设计及布置原则	(1) 植物配置原则以及乔木在园林绿化中的应用	可持续发展理念、人居环境整治概念的融入	高	中	中	2	2.1 2.2
	(2) 灌木、藤本在园林绿化中的应用		高	中	中		
	(3) 居住区绿化的组成及布置原则		高	中	中		
第七章 居住区水体与水景观设计	(1) 不同使用功能的水体水质要求及修复	可持续发展理念、生态保护	高	中	中	2	2.1 2.2
	(2) 天然水系及水体处理		高	中	中		
	(3) 湖与水池设计		高	中	中		
	(4) 结合水池设计与水景设计		高	中	中		
	(5) 喷水(泉)及喷雾设计溪流及游泳池设计		高	中	中		
第八章 景观建筑物、构筑物及小品设计	(1) 道路与广场设计	部分与整体的辩证统一	高	中	中	8	2.1 2.2
	(2) 木材的性能、选用处理及木平台木栈道设计		高	中	中		
	(3) 挡土墙与护坡设计		高	中	中		
	(4) 独立式院墙和部分桥梁设计		高	中	中		
	(5) 桥梁设计		高	中	中		
	(6) 花架设计		高	中	中		
	(7) 亭廊及景观塔设计		高	中	中		
	(8) 张拉膜设计、花池与小品设计		高	中	中		
	(9) 雨水井、污水井及其他井盖做法围墙与栏杆设计		高	中	中		
	(10) 墙体结构设计要点		高	中	中		
	(11) 其他围栏以及栏杆设计		高	中	中		
第九章 山地居住建筑群在规划、建筑、	(1) 建筑用地坡度分级标准及注意事项	因地制宜的设计理念	高	高	高	4	2.1 2.2

景观设计中应综合考虑的问题	(2) 山地道路网的布置要求		高	高	高		
第十章 地下车库、架空层及屋顶景观设计中的几个问题	(1) 顶板覆土厚度的问题与雨水排除、渗水排除	具体问题具体分析	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 顶板荷载的构成景观设计与土建设计的拼接以及高大树木、构筑物、建筑物的布置原则		高	高	高		
	(3) 地下汽车库的平面设计		高	高	高		
第十一章 课堂设计	(1) 居住区景观设计的设计流程	正确的设计价值观	高	高	高	32	3.1 3.2 4.1 4.2
	(2) 设计方案的设计与指导		高	高	高		

四、教学方法

采用“探究—发现”教学策略，在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展智力能力，特别是抽象逻辑思维。

3、采用讲授兼练习方式组织教学方法。

4、采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识，指导学生运用网络查阅相关资料。

第一至第十章教学方法为讲授与案例欣赏，第十一章教学方式为设计调研、汇报和讨论相结合。

实训教学建议：结合所学理论进行现场调研，考察一城市居住区景观设计，绘出相应的平、立面示意图及透视，并对其设计、材料、风格等方面综合的做出评价，写出相应的考察报告。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 彭应运,《居住区景观设计对策及构造图集(景观与建筑设计系列)》[M].大连理工大学出版社,2012年
- [2] 汪辉,吕康芝,《居住区景观规划设计》[M].江苏科学技术出版社,2014年
- [3] 张燕.,《居住区规划设计(第二版)》[M].北京大学出版社,2019年
- [4] 鲁敏,赵学明,李东和,《居住区绿地生态规划设计》[M].化学工业出版社,2016年
- [5] 学习网站:中国大学MOOC.网址:<http://www.ciid.com.cn/>

《环境改造与更新》教学大纲

课程名称:环境改造与更新	课程英文名称:Environmental transformation and renewal
课程编码: 0601ZY279	课程类别/性质: 专业/必修
学 分: 4	总学时/理论: 64/64
开课单位: 艺术学院	适用专业: 环境设计
先修课程: 景观设计基础、居住区景观设计	
制 定 人: 何雨清	审 核 人: 欧阳尚海

一、课程简介

《环境改造与更新》是环境设计专业的核心课程，同时也是环境设计专业的一门创新课程。它以环境生态学知识为支撑，是伴随着环境问题的出现而产生和发展的新兴的综合性学科，是一门运用生态学理论，研究人为干扰下，生态系统内在的变化机制，规律和对人类的反效应，寻求受损生态系统恢复，重建和保护对策的科学。该课程注重生态学基本原理与实际应用的结合，介绍了生态学的基本理论，重点介绍生态系统生态学；阐述了生态系统服务、人为干扰对生态系统的损伤、生态恢复、生态系统管理及可持续发展理论等。通过学习本课程，增强学生的环境意识，初步掌握环境设计中改造与更新的基础理论知识。

二、课程教学目标

通过该课程的学习使学生掌握环境生态学的基本概念，环境生态学的形成过程及发展趋势，环境生态学的研究内容、理论、研究方法及实际应用。了解受损生态系统变化，掌握生态系统的演替规律以及修复对策，掌握生态系统管理和可持续发展理论。

在认识和掌握生态学的基本规律的基础上，能够运用生态学理论，保护和合理利用自然资源，治理被污染和被破坏的生态环境，恢复和重建受损的生态系统，实现保护环境与规划设计的协调，以满足人类生存和发展的需要。

1. 价值目标: 通过课程学习让学生了解环境设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。（**毕业要求 1.1 和 1.2**）

2. 知识和能力目标:

（1）了解生态设计的设计原则和发展前景；培养学生对环境的生态设计的综合运用能力；学习、掌握各种生态理论知识在环境设计中的运用；掌握生态设计步骤，提高学生结合课题进行设计实践的能力。（**毕业要求 2.1 和 2.2**）

（2）通过整个教学过程的理论与实际相结合的能力训练，使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。（**毕业要求 3.1 和 3.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，包括 5 章的理论教学 1 个课堂训练（课

内作业)内容。课内理论教学 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下:

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章 绪论	(1) 环境生态学的定义及其形成与发展	可持续发展理念、 绿水青山就是金 山银山、人居环境 整治	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 环境生态学的研究内容与学科任务		高	高	高		
	(3) 环境生态学相关学科		高	高	高		
	(4) 相关学科		高	高	高		
第二章 生物 与环境	(1) 生物与环境的关系	可持续发展理念、 绿水青山就是金 山银山、人居环境 整治	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 生态因子的概念和特征		高	高	高		
	(3) 生态因子研究的一般规律		高	高	高		
	(4) 主要环境因子的生态作用		高	高	高		
第三章 生态 系统生态学	(1) 生态系统的组成	可持续发展理念、 绿水青山就是金 山银山、人居环境 整治	高	高	高	8	2.1 2.2
	(2) 生态系统的结构		高	高	高		
	(3) 生态系统的基本功能		高	高	高		
	(4) 世界主要生态系统的类型		高	高	高		
第四章 景观 生态学	(1) 景观生态学概述, 景观要素与 景观格局	可持续发展理念、 绿水青山就是金 山银山、人居环境 整治	高	高	高	8	2.1 2.2
	(2) 景观的功能		高	高	高		
	(3) 景观生态学的研究方法		高	高	高		
	(4) 景观生态学的应用		高	高	高		
第五章 环境 改造与更新	(1) 环境改造设计	可持续发展理念、 绿水青山就是金 山银山、人居环境 整治	高	高	高	8	2.1 2.2
	(2) 环境更新设计		高	高	高		
第六章 课堂 设计	(1) 园林景观设计的设计流程	正确的设计价值 观	高	高	高	32	3.1 3.2 4.1 4.2
	(2) 设计方案的设计与指导		高	高	高		

四、教学方法

采用“探究—发现”教学策略,在教师的引导下,通过对事物现象的探索研究,获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识,发展智力能力,特别是抽象逻辑思维。

采用讲授兼练习方式组织教学方法。

采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识,指导学生运用网络查阅相关资料。

第一至第五章教学方法为讲授与案例欣赏,第六章教学方式为设计调研、汇报和讨论相结合。

实训教学建议:结合所学理论进行现场调研,考察一旧城区或棚户区,绘出相应的平、立面示意图及透视,并对其现状、材料、风格等方面综合的做出评价,写出相应的考察报告。

课程采用的教学形式:线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩:30%,课堂测试、提问及考勤。(毕业要求 1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求 2.1)。

课题考试成绩:70%,采取考查方式,内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括:设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中,空间功能的合理性(40分)(毕业要求 3.1)、设计的创意性(40分)(毕业要求 3.2)、图面与表达方式(20分)(毕业要求 2.1)。

六、参考教学资源

- [1] 威廉·S·桑德斯,俞孔坚,设计生态学俞孔坚的景观[M].中国建筑工业出版社,2013年
- [2] 刘蔓,景观艺术设计[M].西南师范大学出版社,2000年
- [3] 王晓俊,风景园林设计[M].江苏科学技术出版社,2000年
- [4] 魏婷,城市微观环境设计[M].西南师大出版社,2005年
- [5] R.S.奥列佛(美),奥列佛风景建筑速写[M].广西美术出版社,2003年
- [6] 凯文·林奇(美),黄富厢,总体设计[M].中国建筑工业出版社,1999年
- [7] 刘滨谊,风景景观工程体系化[M].中国建筑工业出版社,1990年
- [8] 吴良镛,人居环境导论[M].中国建筑工业出版社,2001年
- [9] 麦克哈格(美),芮经纬译,设计结合自然[M].中国建筑工业出版社,1992年
- [10] 刘滨谊,现代景观规划设计[M].东南大学出版社,1999年(第一版),2005年(第二版),2010年(第三版)
- [11] 刘滨谊译.图解人类景观——环境塑造史论[M].同济大学出版社,(第一版)2006年(第二版)2016年
- [12] 刘滨谊,自然原始景观与旅游规划设计[M].东南大学出版社,2002年
- [13] 刘滨谊,人造生态景观与旅游规划设计[M].东南大学出版社,2002年
- [14] 刘滨谊,城市道路景观规划设计[M].东南大学出版社,2002年
- [15] 刘滨谊,纪念性景观与旅游规划设计[M].东南大学出版社,2005.年
- [16] 刘滨谊,城市滨水景观规划设计[M].东南大学出版社,2006年
- [17] 刘颂,刘滨谊,温全平,城市绿地系统规划[M].中国建筑工业出版社,2011年
- [18] 刘滨谊, ECH 旅游城市规划建设——伊宁探索[M]. X-COLOR 国际出版,2014年
- [19] 刘滨谊,人居环境研究方法论与应用[M].中国建筑工业出版社,2016年
- [20] 盛连喜,环境生态学导论(“十五”国家级规划教材)[M].高等教育出版社,2002年
- [21] 学习网站:中国大学 MOOC. 网址: <http://www.ciid.com.cn/>

《Adobe Illustrator 图形编辑》教学大纲

课程名称: Adobe Illustrator 图形编辑

课程英文名称: Adobe Illustrator

课程编码: 0602ZY194

课程类别/性质: 专业/选修

学 分: 3

总学时/理论/实验(上机): 48/48/0

开课单位: 艺术学院

适用专业: 环境设计

先修课程: 形态构成、立体构成、创意表现

制 定 人: 黎丹

审 核 人: 欧阳尚海

一、课程简介

Adobe Illustrator 图形设计课程是视觉传达设计专业的电脑设计类课程。通过本课程的学习,使学生可以系统地了解 Adobe Illustrator 中基本图形的绘制、图形对象的基本编辑操作、直线和曲线的绘制与编辑、对象的变换与造型、艺术笔工具的绘制与轮廓的编辑、颜色填充、图框精确剪裁和透镜效果、特殊效果的添加、调和与轮廓图效果的添加、立体效果与抓取工具的使用、文本的编辑、页面视图和图层的管理、位图处理、作品打印输出、制作网页与动画等,通过项目实践,培养和提高学生的软件应用能力与图形设计能力,达到熟能生巧、学以致用。

二、课程教学目标

本课程兼具基础性和应用性的特征。系统的学习及掌握软件应用方面的专业知识,可以为将来进行动画设计、创作奠定基础,是动画学习中的一个重要环节。其课程任务包涵两个方面:第一,通过本课程的学习,使学生充分了解及掌握 Illustrator 的基础理论及软件应用技巧。第二,课程要求理论与实际相结合。通过系统学习,牢固掌握软件应用方面的专业知识,为平面设计作电脑辅助表达,特别是与动画角色设计、场景设计等相关的内容。并利用日益增多的各种设计素材库,对图像进行处理,变化出更为丰富的视觉语言,激发学生的无穷创造力和想象空间。

1、**价值目标:**从历史人文、生态环保、地域特色的角度,培养学生树立正确的人文价值观、设计价值观和社会责任感与社会服务意识。

2. 知识和能力目标:

(1) 能分析不同艺术设计作品的特征(毕业要求 4.1)

(2) 具有艺术设计创意能力(毕业要求 4.2)。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后实训三部分,包括 11 章的理论教学内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下:

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求
		理	掌	分析与		

			解	握	应用		指标点
第一章：矢量绘图软件 Adobe Illustrator 概述	第一节：Adobe Illustrator 的色彩模式及文件格式	通过感受图形魅力，让美进入自己的价值核心，第一次了解图形，慢慢来，学着感受观察。	高	高	低	4	4.1 4.2
	第二节：Adobe Illustrator 的启动与退出		高	高	低		
	第三节：Adobe Illustrator 工作界面的组成		高	高	低		
第二章：基本图形的绘制	第一节：常用的屏幕查看模式	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	高	高	高	4	4.1 4.2
	第二节：绘制各种形状		高	高	高		
	第三节：常用快捷键的使用						
第三章：图形对象的基本编辑操作	第一节：对象的选取	原则养成，爱惜身体，自我的仪表，环境整洁有序，有礼貌有分寸，做事有始有终，养成独立思考以及终生学习的能力。	高	低	高	8	4.1 4.2
	第二节：对象的复制、再制						
	第三节：微调偏移量的设定						
	第四节：对象的顺序、对齐和分布		高	低	高		
	第五节：对象的群组与解散群组						
第四章：直线、曲线的绘制与编辑	第一节：曲线对象组成概念	深入精微，观察生活中的种种细节，看见细节的万千变化。	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节：直线和折线的绘制		高	中	高		
	第三节：曲线的绘制		高	中	高		
	第四节：节点的编辑		高	中	高		
第五章：对象的变换与造型	第一节：掌握对象的特殊造型	美育之于我们人生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节：交互式填充工具		高	中	高		
第六章 图框精确剪裁和透镜效果	第一节 图框精确裁剪	美育之于我们人生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 复杂内容作为容器		高	中	高		
	第三节 透镜效果		高	中	高		
第七章 页面、视图和图层的管理	第一节 页面的管理	美育之于我们人生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节：视图的管理		高	中	高		
	第三节 图层的管理 第四节 对象的顺序、对齐和分布		高	中	高		
第八章 交互式工具组的使用	第一节 创建交互式效果	美育之于我们人生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 抓图工具的使用		高	中	高		
第九章 文本	第一节 文本的分类与编辑	美育之于我们人	高	中	高	4	4.2

的编辑		生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。					
	第二节 美术字的编辑		高	中	高		
	第三节 段落文本的编辑		高	中	高		
	第四节 美术字与段落文本的相互转换		高	中	高		
第十章 位图处理	第一节 位图的输入	美育之于我们人生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 将矢量图转为位图		高	中	高		
	第三节 将位图转为矢量图		高	中	高		
	第四节 调整位图颜色		高	中	高		
	第五节 位图的特殊滤镜效果		高	中	高		
第十一章 作品的打印输出与动画的制作	第一节 印前技术的基础知识	美育之于我们人生的意义，留白有余，体味不尽，画与我们的生活，皆是如此。	高	中	高	4	4.2
	第二节 作品的打印输出		高	中	高		
	第三节 网页页面的制作		高	中	高		
	第四节 插入因特网对象		高	中	高		

四、教学方法

本课程以课堂讲授、课堂讨论、实际案例分析和课题训练相结合的方式进行教学，加深学生对所学知识的理解和应用，并根据需要随时注入新的教学内容。课程开始时任课教师应向学生介绍授课的基本内容、作业、调研等时间和进度安排。课堂讲授

主要采取讲授、视频教学、翻转课堂，第一、三、四、五章采取讲授，第二、四章采取视频教学与翻转课堂。

12. 案例赏析

现代设计作品赏析、中国优秀作品赏析，第一、三、四、五章采取该类方式。

13. 实践调研与汇报讨论

对全部同学采取分组形式进行方案合作，定期讨论，建议第五章采取该类方式。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 4.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、再生设计的创意性、空间功能重塑合理性等。其中，空间功能的重塑合理性（40 分）（**毕业要求 4.1**）、再设计的创意性（40 分）（**毕业要求 4.2**）、

图面与表达方式（20 分）（毕业要求 4.1）。

七、参考教学资源

[1] 尹燕主编《Adobe Illustrator 图形设计与实训》（第一版）[M]. 北京：化学工业出版社，2012 年。

[2] 曾全主编《中文版 Adobe Illustrator 图形设计经典技法 118 例》（第一版）[M]. 北京：电子工业出版社，2012 年。

[3] 郭新生主编《中文版 Adobe Illustrator 图形创意与制作实例精讲》（第一版）[M]. 北京：科学出版社，2009 年。

[4] Adobe Illustrator 教程，网址：[http://www.duote.com/tech/Adobe Illustrator/](http://www.duote.com/tech/Adobe%20Illustrator/)

《Photoshop 图像处理》教学大纲

课程名称：Photoshop 图像处理

课程英文名称：Photoshop Image Processing

课程编码：0602ZY184

课程类别/性质：专业/选修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：48/48/0

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：角色设计 分镜头设计 文字设计

制 定 人：刘玲

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《Photoshop 图像处理》是数码设计专业学生的一门专业选修课，具有较强的系统性、创新性、针对性和实用性。该软件广泛应用于图形图象处理领域，本课程涵盖缺陷修饰、色彩处理、人像美化、特效制作、艺术化处理和各个方面的知识及技巧，是一门兼技术性和艺术性的课程，在教学中注重培养学生实际操作能力和艺术审美能力。

二、课程教学目标

学生通过该课程的学习，对电脑艺术设计工作的性质、任务、作用及其意义应有比较全面的了解；同时培养学生良好的设计从业意识，开拓艺术设计市场的精神和竞争意识；并初步具备从事数码设计工作的能力和处理设计问题的能力。本课程着重于学生设计技术与创新能力的培养。

1. 价值目标：

通过理论和实验教学，使学生掌握 Photoshop 图像处理的基础知识，为各种数码设计作品后期处理打下坚实的基础，培养学生树立正确的专业认知能力。

2. 知识和能力目标：

（1）了解 PS 的发展进程，实践 PS 的安装及启动，了解位图，矢量图以及文件的含义及其特点、用途。牢记 PS 软件的色彩模式以及相对应的用途。；（**毕业要求 4.1**）

（2）. 掌握 PS 文件的操作，文件浏览器的使用，牢记辅助工具的设定与快捷键，了解调整图像像素和画布的大小；（**毕业要求 4.2**）

（3）. 重点了解绘制与修整图像工具及其快捷键，熟练掌握绘制图像的过程，在练习中对图像进行修整，学习后通过实例加深理解与操作。（**毕业要求 4.2**）

（4）. 结合数码设计的特点，进行后期制作，后期设计。（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 7 个教学章节理论内容。课内理论

以及操作教学 48 学时。课堂理论操作教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章：初识 PhotoshopCS	第一节：Photoshop 的发展	作业素材与社会 主义核心价值 观、中华传统文 化、中国梦，改 革开放建党 100 周年等时政相关 的有教育意义的 题材有机结合	高	高	低	4	1.1 2.1
	第二节：Photoshop 的安装及启动		高	高	低		
	第三节：矢量图、位图及文件格式		高	高	低		
	第四节：颜色模式		高	高	低		
第 二 章： PhotoshopCS 基本操作	第一节：文件操作	作业素材与社会 主义核心价值 观、中华传统文 化、中国梦，改 革开放建党 100 周年等时政相关 的有教育意义的 题材有机结合	高	高	低	4	4.1 4.2
	第二节：辅助工具的使用		高	高	低		
	第三节：调整图像像素和画布		高	高	低		
	第四节：还原和重做		高	高	低		
	第五节：查看图像		高	高	低		
第三章：绘制 与修整图像	第一节：绘制与修整图像工具简介	作业素材与社会 主义核心价值 观、中华传统文 化、中国梦，改 革开放建党 100 周年等时政相关 的有教育意义的 题材有机结合	中	高	高	8	4.1 4.2
	第二节：绘制与修整图像工具设置		中	高	高		
	第三节：绘制图像		中	高	高		
	第四节：应用实例--睫毛的美化		中	高	高		
	第五节：应用实例--彩虹		中	高	高		
第四章：图像 色彩与色调的 调整	第一节：图像色彩的调整	结合中国梦、中 华民族传统文化 等有意义事件， 在作业题目上设 置开放性的题目	中	高	高	8	4.1 4.2
	第二节：图像色调的调整		中	高	高		
	第三节：应用实例--黑白照片变彩 色照片 彩色照片校色		中	高	高		
第五章：图层的 应用	第一节：创建与删除图层编辑图层	作业题目围绕爱 国主义海报展 开，让学生有对 自己国家文化思 想，价值观，民 族精神的思考， 调 动 学 习 Photoshop 图 像	中	高	高	8	4.1 4.2
	第二节：通道与蒙版		中	高	高		
	第三节：使用智能对象		中	中	中		

		处理的积极性和主动性					
第六章：文字的应用	第一节：文字的创建	讲解字体特效时，制作“中国奇迹”；讲解剪切蒙版时制作“美好生活”；反映改革开放以来人们的生活变得越来越富足，明天会更加美好	中	高	高	8	4.1 4.2
	第二节：文字的设定		中	高	高		
	第三节：文字的编辑		中	高	高		
第七章：实例讲解	综合海报设计讲解	在作业环节，通过自己的作品诠释不忘本来，吸收外来面向未来，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力	高	高	高	8	4.1 4.2

四、教学方法

课堂教学应力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实践。教学以理论讲授和实践辅导相结合，重在实践辅导。应配合多媒体教学分析图像修改和后期处理图像作品，组织学生参观展览，以开阔学生眼界。

建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学随堂指导。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 4.1**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 4.2**）。

课程作业考查成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：熟练掌握抠图、修图、调色、合成、特效等核心技术，以及了解 Photoshop 在平面设计、数码照片处理、电商美工、网页设计、UI 设计、手绘插画、服装设计、室内设计、建筑设计、园林景观设计、创意设计等方面的综合应用。其中，熟练掌握抠图、修图、调色、合成、特效等核心技术（40 分）（**毕业要求 4.1**）、在平面设计、数码照片处理、电商美工、网页设计、UI 设计、手绘插画、服装设计、室内设计、建筑设计、园林景观设计、创意设计等方面的综合应用（40 分）（**毕业要求 4.1**）综合运用能力以及案例制作熟练程度（20 分）（**毕业要求 4.2**）。

六、参考教学资源

[1] 瞿颖健主编《中文版 Photoshop 2020 从入门到精通 PS 书籍》[M]. 水利水电出版社出版, 2020 年 09 月

[2] 郭玉龙主编《Photoshop 图像处理》[M]. 南京大学出版社, 2003 年.

[3] 学习网站: 中国大学 MOOC. 网址: <http://www.ciid.com.cn/>

[4] 学习网站: ps 家园网. 网址: <https://www.psjia.com/>

《3DMAX 辅助设计》教学大纲

课程名称：3DMAX 辅助设计

课程英文名称：3Dmax aided design

课程编码：0602ZY111

课程类别/性质：专业/选修

学 分：4

总学时/理论：64/64

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：CAD 基础制图、SketchUp 辅助设计

制 定 人：何雨清

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《3DMAX 辅助设计》是环境设计专业的重点课程之一，也是专业选修课程。它是环境设计专业学生在进入专题设计前必不可少的课程。本课程知识主要以培养学生的基本三维空间设计能力，强调三维空间设计的基本设计原理和方法。掌握了该课程的知识能力，能为将来从事三维空间设计与制作奠定坚实专业基础。

3DMAX 是目前最为流行的一款三维软件。它功能强大、完善，广泛应用于影视动画、影视广告、游戏制作、影视后期特技、工业造型、多媒体开发、及建筑等行业。课程主要任务是培养同学们理解三维技术原理，提升三维空间设计和制作能力。

二、课程教学目标

本课程主要目标是教会同学们熟练使用和掌握 3DMAX 三维软件和三维空间原理，具备三维空间建模、材质、灯光、场景动画制作的基本知识和技能。了解 3DMAX 中模型、材质、灯光、场景动画等模块的功能。通过本课程的学习，使学生能够运用 3DMAX 进行一些复杂的三维空间设计制作。

1. 价值目标：通过课程学习让学生了解环境设计行业的职业道德准则，从而能更有效地培养自身的综合职业能力。（**毕业要求 1.1 和 1.2**）

2. 知识和能力目标：

（1）了解空间设计的设计原则和发展前景；培养学生对空间设计的综合运用能力；学习、掌握各种设计工具在三维空间设计中的运用；掌握 3DMAX 辅助设计步骤，提高学生结合课题进行设计实践的能力。（**毕业要求 2.1 和 2.2**）

（2）通过整个教学过程的理论与实际相结合的能力训练，使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。（**毕业要求 3.1 和 3.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，包括 8 章的理论教学 1 个课堂训练（课内作业）内容。课内理论教学 64 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章 MAX 用户界面	(1) 3ds Max 2020 的应用领域, 3ds Max 2020 的工作界面	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 标题栏, 菜单栏, 主工具栏		高	高	高		
	(3) 视口区域, 命令面板, 时间尺		高	高	高		
	(4) 状态栏, 时间控制按钮		高	高	高		
	(5) 视图导航控制按钮		高	高	高		
第二章 基础 建模	(1) 建模常识, 建模思路解析, 参数化对象与可编辑对象, 建模的常用方法	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 创建标准基本体		高	高	高		
	(3) 创建扩展基本体		高	高	高		
	(4) 创建复合对象		高	高	高		
	(5) 创建二维图形		高	高	高		
第三章 高级 建模	(1) 修改器基础知识	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 常用修改器		高	高	高		
	(3) 多边形建模		高	高	高		
	(4) 网格建模		高	高	高		
第四章 灯光 技术	(1) 灯光的功能, 3ds Max 中的灯光	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 光度学灯光		高	高	高		
	(3) 光度学灯光		高	高	高		

	(4) VRay 灯光	联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高		
第五章 摄影机技术	(1) 真实摄影机的结构, 摄影机的相关术语	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 3ds Max 中的摄影机		高	高	高		
第六章 材质与贴图技术	(1) 材质编辑器	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 材质资源管理器		高	高	高		
	(3) 常用材质		高	高	高		
	(4) 常用贴图		高	高	高		
第七章 环境和效果	(1) 环境	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 效果		高	高	高		
第八章 灯光/材质/渲染综合运用	(1) 渲染的基本常识, 渲染器的类型, 渲染工具	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发	高	高	高	4	2.1 2.2
	(2) 默认扫描线渲染器		高	高	高		
	(3) mental ray 渲染器		高	高	高		

	(4) VRay 渲染器	展空间创造能力，特别是空间构成思维。	高	高	高		
第九章 课堂设计	(1) 三维空间设计的设计流程	正确的设计价值	高	高	高	32	3.1 3.2 4.1 4.2
	(2) 设计方案的设计与指导	观	高	高	高		

四、教学方法

采用“探究—发现”教学策略，在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展智力能力，特别是抽象逻辑思维。

5、采用讲授兼练习方式组织教学方法。

6、采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识，指导学生运用网络查阅相关资料。

第一至第八章教学方法为讲授与案例欣赏，第九章教学方式设计调研、汇报和讨论相结合。

实训教学建议：先结合所学理论进行临摹训练，再进行三维空间创新创业。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40 分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40 分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

[1] 时代印象——中文版 3dsMax2012 实用教程[M]．人民邮电出版社，2012 年。

[2] 陈红娟，彭国华，3dsMax2012 标准教程·案例实战篇[M]．科学出版社，2011 年

[3] 张玲，建筑 3ds Max 建筑与室内效果图设计从入门到精通（第 4 版）[M]．中国青年出版社，2013 年

[4] 唯美世界，中文版 3dsMax2020+VRay 效果图制作从入门到精通[M]．水利水电出版社，2020 年

[5] 中文版 Pro/E Wildfire5.0 完全实战技术手册[M]．清华大学出版社

[6] 学习网站：中国大学 MOOC．网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《CAD 基础制图》教学大纲

课程名称: CAD 基础制图 课程英文名称: CAD based mapping
课程编码: 0602ZY110 课程类别/性质: 专业课程/选修
学 分: 3 总学时/理论/: 48/48
开课单位: 艺术学院 适用专业: 环境设计
先修课程: 建筑制图与识图
制 定 人: 张进 审 核 人: 欧阳尚海

一、课程简介

《CAD 制图》课程是环境设计专业的一门选修课。主要阐述了 AutoCAD 软件的操作和运用,是环境设计专业表现的基础。课程内容主要内容分为两部分: AutoCAD 软件的操作和建筑施工图的绘制。其中核心是建筑施工图的绘制。

该门课程是专业性较强的应用学科,本课程详细介绍 CAD 软件的绘图环境设置、基本绘图和编辑命令的使用、图块操作、文本标注、尺寸标注、图案填充以及打印输出等,并在熟练运用 CAD 软件的基础上,详细介绍绘图技巧,结合上机实践,介绍建筑平面图、立面图、剖面图和建筑详图的绘制步骤与方法。要求学生在学习该课程后掌握绘图技巧;具备独立绘制建筑施工图的能力。

二、课程教学目标

通过本课程的学习,掌握 AutoCAD 软件的绘图技巧,培养学生独立绘制建筑施工图的能力,为学习后续专业课程打下坚实的基础。

1. 价值目标: 从制图规范的角度,引导学生树立正确的人生价值观,培养符合社会主义核心价值观的设计工作者。

2. 知识和能力目标

- (1) 掌握 CAD 软件的绘图环境设置、基本绘图 (**毕业要求 4.2**);
- (2) 掌握对象的编辑、图块操作、文本标注、尺寸标注、图案填充以及打印输出 (**毕业要求 4.2**);
- (3) 能够独立进行建筑施工图的绘制; (**毕业要求 4.2**)。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂练习创作三部分。课内理论教学 48 学时,课堂理论教学内容、要求及学时分配如下:

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理 解	掌 握	分析与应用		

第一章：AutoCAD 用户界面	第一节：AutoCAD 概述	精益求精工匠精神:教育学生要树立精益求精的工匠精神来完成 CAD 的练习。	中	高	高	12	4.2
	第二节：AutoCAD 中文版新特性		中	高	高		
	第三节：用户界面标题条认识		中	高	高		
	第四节：图层、线型和颜色		中	高	高		
	第五节：工具栏设置、菜单设置		中	高	高		
	第六节：打印输出		中	高	高		
第二章：AutoCAD 简单图形创建与绘	第一节：熟悉图层、线型、颜色的设置方法	教育学生要树立精益求精的工匠精神来完成 CAD 的练习。	高	高	高	12	4.2
	第二节：直线、多线、样条曲线、多段线		高	高	高		
	第三节：圆（弧）、椭圆（弧）		高	高	高		
	第四节：矩形、正多边形和区域填充		高	高	高		
第三章：对象编辑 填充	第一节：放弃和重做、删除和恢复	精益求精工匠精神:教育学生要树立精益求精的工匠精神来完成 CAD 的练习。	高	高	高	12	4.2
	第二节：移动、复制、镜像、偏移、阵列、缩放、拉伸		高	高	高		
	第三节：延伸、修剪、打断、倒角倒棱角；倒圆角		高	高	高		
	第四节：图案填充编辑						
第四章：尺寸标注、文字标注	第一节：尺寸标注的类型和组成	精益求精工匠精神:教育学生要树立精益求精的工匠精神来完成 CAD 的练习。	高	高	高		4.2
	第二节：尺寸标注的样式设置		高	高	高		
	第三节：编辑尺寸标注和放置文本尺寸标注编辑；放置尺寸文本位置		高	高	高		
	第四节：使用样式命令指定样式名；选择字体；效果		高	高	高		
	第五节：多行文字命令创建多行文字；多行文字编辑器		高	高	高		
第五章：建筑施工图的绘制方法	第一节：建筑平面图的绘制	精益求精工匠精神:通过对任务进行分析,介绍任务实施的技术要求,教育学生要树立精益求精的工匠精神来完成施工图的绘制。	高	高	高	24	4.2
	第二节：建筑立面图的绘制		高	高	高		
	第三节：建筑剖面图的绘制		高	高	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授与课堂练习相结合。通过对建筑施工图的绘制练习，培养学生的动手能力。本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将 CAD 理论知识和专项设计相结合，培养学生

动手能力，树立正确的制图方法。主要教学环节包括课堂教学与课堂练习。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.1**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 4.2**）。

课题考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本工具和基本方法。考查内容包括：图纸表达的方式、图面的完整性等。其中，图纸表达的方式（50 分）（**毕业要求 4.2**）、图面与表达方式（50 分）（**毕业要求 4.2**）。

六、参考教学资源

[1] 杜文丰编著 AutoCAD 中文版建筑绘图（第三版）[M]. 北京：北京大学出版社，2016 年.

[2] 学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《SketchUp 辅助设计》教学大纲

课程名称: SketchUp 辅助设计

课程英文名称: SketchUp aided design

课程编码: 0602ZY112

课程类别/性质: 专业/选修

学 分: 3

总学时/理论: 48/48

开课单位: 艺术学院

适用专业: 环境设计

先修课程: 建筑制图与识图、建筑空间设计基础

制 定 人: 何雨清

审 核 人: 欧阳尚海

一、课程简介

《SketchUp 辅助设计》是环境设计专业的重点课程之一,也是专业选修课程。它是环境设计专业学生在进入专题设计前必不可少的课程。本课程知识主要以培养学生的基本三维空间设计能力,强调三维空间设计的基本设计原理和方法。掌握了该课程的知识能力,能为将来从事三维空间设计与制作奠定坚实专业基础。

Sketchup 是一个表面上极为简单的软件,实际上却蕴含着强大的构思与表达能力,利用它可以极其快速和方便地对三维创意进行创建、观察和修改。传统铅笔草图的优雅自如,现代数字科技的速度与弹性,作为世界上第一个专门针对设计过程的设计专业应用软件,Sketchup 已经被全世界各种大学和培训中心整合在课程中。

二、课程教学目标

课程教学目的是使学生通过对常用软件的基本理论、基础知识的学习,为进一步学习空间设计、建筑施工等相关专业课程,以及从事有关专业技术工作者提供方案设计的基础理论及应用知识。

通过配合多媒体等教学手段,采用理论联系实际的教学方法,使学生能够熟练掌握 Sketchup 的建模方法,如何把方案导出立面、剖面,模型的基本能力和意识,并掌握一定的动画制作的基本技能。

1. 价值目标: 通过课程学习让学生了解环境设计行业的职业道德准则,从而能更有效地培养自身的综合职业能力。(毕业要求 1.1 和 1.2)

2. 知识和能力目标:

(1) 了解空间设计的设计原则和发展前景;培养学生对空间设计的综合运用能力;学习、掌握各种设计工具在三维空间设计中的运用;掌握 Sketchup 辅助设计步骤,提高学生结合课题进行设计实践的能力。(毕业要求 2.1 和 2.2)

(2) 通过整个教学过程的理论与实际相结合的能力训练,使学生形成良好的设计素养和设计鉴赏能力以及具有高度的团队合作精神。(毕业要求 3.1 和 3.2)。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，包括 5 章的理论教学 1 个课堂训练（课内作业）内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章 SketchUp 简述	(1) SketchUp 概述	在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展空间创造能力，特别是空间构成思维。	中	中	低	4	2.1 2.2
	(2) SketchUp 与相关软件的协同作业		中	中	低		
第二章 基本 绘图环境	(1) 初始操作界面	在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展空间创造能力，特别是空间构成思维。	中	中	中	4	2.1 2.2
	(2) 系统设置		中	中	中		
	(3) 工作界面的设定		中	中	中		
第三章 常用 工具详解	(1) 看图的方式	在教师的引导下，通过对事物现象的探索研究，获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识，发展空间创造能力，特别是空间构成思维。	中	中	中	4	2.1 2.2
	(2) 常用透视方式的运用		中	中	中		
	(3) 选择物体的方式		中	中	中		
	(4) 坐标系		中	中	中		
	(5) 显示风格的设定		中	中	中		
	(6) 光影的设定及用法		中	中	中		
	(7) 图层的设定及用法		中	中	中		
	(8) 绘制图形		中	中	中		
	(9) 编辑图形		中	中	中		
	(10) 辅助绘图工具		中	中	中		

第四章 SketchUp 建模 重点	(1) 面	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	中	中	中	4	2.1 2.2
	(2) 群组		中	中	中		
	(3) 组件		中	中	中		
	(4) 材质与贴图		中	中	中		
	(5) 剖面功能		中	中	中		
	(6) 漫游动画		中	中	中		
	(7) SketchUp 的导入与导出		中	中	中		
第五章 SketchUp 的室内、外运用	(1) SketchUp 的室内运用	在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展空间创造能力, 特别是空间构成思维。	高	高	高	8	2.1 2.2
	(2) SketchUp 的室外运用		高	高	高		
第六章 课堂设计	(1) 三维空间设计的设计流程	正确的设计价值观	高	高	高	24	3.1
	(2) 设计方案的设计与指导		高	高	高		3.2 4.1 4.2

四、教学方法

采用“探究—发现”教学策略, 在教师的引导下, 通过对事物现象的探索研究, 获得该事物现象的本质及关于现象间规律性联系的知识, 发展智力能力, 特别是抽象逻辑思维。

- 1、采用讲授兼练习方式组织教学方法。
- 2、采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识, 指导学生运用网络查阅相关资料。

第一至第五章教学方法为讲授与案例欣赏, 第六章教学方式为设计调研、汇报和讨论相结合。

实训教学建议: 先结合所学理论进行临摹训练, 再进行三维空间创新创作。

课程采用的教学形式: 线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课题考查两个部分。

平时成绩: 30%, 课堂测试、提问及考勤。(毕业要求 1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求 2.1)。

课题考试成绩: 70%, 采取考查方式, 内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。

考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40 分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40 分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 李智君，中文版 SketchUpPro2019 完全实战技术手册[M]．清华大学出版社，2020 年
- [2] 张云杰，尚蕾，SketchUp 完全学习手册（微课精编版）[M]．清华大学出版社，2019 年
- [3] 麓山文化，室内设计 SketchUP 2018 从入门到精通[M]．机械工业出版社，2020 年
- [4] 张凯，SketchUp to LayOut 三维施工图学习手册（全彩）[M]．电子工业出版社，2019 年
- [5] 学习网站：中国大学 MOOC．网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《艺术学概论》教学大纲

课程名称：艺术学概论

课程英文名称：Art Conspectus

课程编码：0602ZY099

课程类别/性质：学科基础/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计，视觉传达设计

先修课程：无

制 定 人：罗春蕾

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《艺术学概论》是环设计专业一门选修课程，从总体上讲，本课程的内容包括艺术理论、艺术批评、和艺术史。同时，普通艺术学以整个艺术为研究对象，又包括音乐学、舞蹈学、喜剧学、电影学、美术学等具体的艺术理论学科，具有较强的综合性特点。

本课程的学习，着重介绍艺术学的最基本的一些原理，主要是艺术的一般规律、艺术的创作、作品和鉴赏、以及各门类艺术的基本特点。通过本课程的学习，尤其要从文化角度带领学生对各大艺术门类进行了深入的探讨，通过对中外古今许多著名艺术家与优秀艺术作品的鉴赏，让学生具有全面的艺术常识，提高学生的审美水平、艺术修养，以及对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握艺术的基本原理和主要特征，培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

1. 价值目标：引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民大众服务、以人民为中心的根本方向。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2. 知识和能力目标：

(1) 掌握艺术的基本概念、艺术理论和基本方法（**毕业要求 3.1**）

(2) 了解并熟悉主要艺术门类的基本知识，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素养（**毕业要求 3.1**）

(3) 深刻理解和领会马克思“艺术生产”的科学论断（**毕业要求 3.1**）

(4) 从美学与文化学角度，了解和认识艺术系统的奥秘（**毕业要求 3.1**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
绪论	一、艺术学的研究对象与定位 二、学习与研究艺术学理论的意义 三、学习与研究艺术学的方法	树立正确的艺术 观和创作观	高	中	低	2	3.1
第一章 艺术观念	第一节 艺术观念的演变 一、中国艺术观念演变 二、西方艺术观念演变 三、马克思主义艺术观念 第二节 艺术的特性 一、马克思论“艺术掌握世界的方式” 二、艺术生产与艺术消费 三、艺术的审美特性	引导学生立足时 代、扎根人民、深 入生活，树立正确 的艺术观和创作 观。	高	中	低	4	3.1
第二章 艺术的功能	第一节 艺术功能的理论回顾 一、中国的论述 二、西方的论述 第二节 艺术的主要功能 一、审美认识功能 二、审美教育功能 三、审美娱乐功能 四、审美体验功能	弘扬中华美育精 神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第三章 艺术创作	第一节 艺术创作主体 一、社会角色 二、人文修养 三、心理机制 四、创作个性 第二节 艺术创作方式的特点 一、艺术创作与艺术制作 二、个体创作与集体创作 三、一度创作与二度创作 第三节 艺术创作过程 一、动因 二、构思 三、物化	树立正确的艺术 观和创作观，引导 学生深刻理解并 自觉实践各行业 的职业精神和职 业规范；增强学生 职业责任感，培养 学生遵纪守法、爱 岗敬业、无私奉 献、诚实守信、公 道办事、开拓创新 的职业品格和行 为习惯	高	中	低	4	3.1
第四章 艺术作品	第一节 艺术作品的媒介 一、艺术媒介的类别 二、艺术媒介的作用	引导学生以改革 创新为核心的时 代精神，以爱国主	高	中	低	4	3.1

	第二节 艺术作品的形式 一、艺术形式的特征 二、艺术形式的多样化 第三节 艺术作品的内容 一、艺术作品的题材与主题 二、艺术作品的形象与情境 三、艺术作品的意蕴	义为核心的民族精神来构思自己艺术作品的内容					
第五章 艺术接受	第一节 艺术接受的主体 一、接受主体的主观条件 二、接受主体的地位和作用 第二节 艺术接受的特征 一、体验性 二、过程性 三、异同性 四、再创造性	树立坚持文艺为人民群众服务、以人民为中心的根本方向	高	中	低	2	3.1
第六章 艺术类型	第一节 艺术分类的历史演变 一、历史上的艺术分类方式 二、艺术类型划分原则 第二节 主要艺术类型 一、音乐艺术 二、舞蹈艺术 三、戏剧艺术 四、影视艺术 五、美术 六、设计艺术 七、建筑园林艺术 第三节 各种艺术之间的关系 一、各种艺术的相互联系 二、艺术类型的分化与综合	弘扬中华美育精神、增强文化自信	中	中	低	2	3.1
第七章 艺术的发展	第一节 艺术的起源 一、关于艺术起源的主要学说 二、艺术起源于人类的实践活动 第二节 艺术的发展进程 一、历史上对艺术发展规律的研究 二、艺术发展的相关因素 三、艺术发展中的几个主要问题	树立正确的艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第八章 艺术的风格、流派与思潮	第一节 艺术风格 一、艺术风格界定 二、艺术风格的类别 三、艺术风格的基本特点及其意义 第二节 艺术流派 一、艺术流派的形成 二、艺术流派的流变 三、艺术流派的影响 第三节 艺术思潮 一、艺术思潮的产生	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	中	低	2	3.1

	二、艺术思潮的类型 三、艺术思潮的评述						
第九章 艺术批评	第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义 一、艺术批评的含义与性质 二、艺术批评的原则 三、艺术批评的意义 第二节 艺术批评的主体与主体构成 一、艺术批评的主体 二、艺术批评的主体构成 第三节 艺术批评的维度与方法 一、艺术批评的维度或角度 二、艺术批评的方法	培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，	高	高	高	4	3.1
第十章 艺术的当代嬗变	第一节 经济全球化背景下的艺术状况 一、艺术中的多样化与本土化 二、高雅艺术与大众艺术 第二节 创意产业和艺术市场 一、文化创意产业发展现状 二、艺术市场与艺术营销 第三节 数字技术条件下的艺术 一、数字技术条件下的美术 二、数字技术条件下的音乐艺术 三、数字技术条件下的舞台艺术 四、数字技术条件下的综合艺术 第四节 当代媒介与艺术传播 一、纸媒介与艺术传播 二、电子媒介与艺术传播 三、网络媒介与艺术传播	弘扬爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，培养学生开拓创新的职业品格和行为习惯	高	高	高	4	3.1

四、教学方法

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末随堂考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末随堂考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：论述题、赏析题等。主要考察学生准确而且合理运用艺术学理论赏析艺术作品的能力。

六、参考教学资源

[1]马克思主义理论研究和建设工程《艺术学概论》编写组. 艺术学概论（第一版）[M]. 北京：高等教育出版社，2019 年.

[2]彭吉象主编. 艺术学概论（第四版）[M]. 北京：北京大学出版社，2015 年.

[3]王一川主编. 艺术学原理（第二版）[M]. 北京：北京师范大学出版社，2015 年.

[4]王宏建主编. 艺术概论（第 2010 版）[M]. 北京：文化艺术出版社，2010 年.

[5]《艺术学概论》（彭吉象主讲）网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1m7Zk?from=search&seid=399812505444431610>

1

[6]各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

《广告学概论》教学大纲

课程名称：广告学概论

课程英文名称：Advertisement Conspectus

课程编码：0602ZY100

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论/实验（上机）：32/32/0

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：艺术概论、工艺美术史

制 定 人：王诗彦

审 核 人：欧阳尚海

四、课程简介

本大纲适用于视觉传达专业。教学总时数为 32 学时，以讲授为主，结合案例分析，注意指导学生理论联系实际，在进行与广告相关的设计中更规范、更合理。本课程宜安排在学生学习了部分设计基础课程之后进行。

五、课程教学目标

1、价值目标：广告学概论是视觉传达专业的开设的专业选修课。本课程是进行广告创意创作的重要理论支撑，目的在于让学生了解广告的起源、发展，广告行业的基本构成及流程规范，广告与消费的关系，认识不同时代背景下的广告传播特点等，提高学生进行广告设计的能力和水平。

2. 知识和能力目标：

- （1）能清晰了解广告的分类；（**毕业要求 2.1**）
- （2）掌握世界各国广告发展历史；（**毕业要求 2.2**）
- （3）具备较强的广告认知能力，有较好的设计赏析与专业表达能力；（**毕业要求 2.1**）

三、课程教学内容及学时分配

本课程主要以讲授为主，本课程主要任务是根据广告行业发展的新形势和新特点，结合广告实战运作的基本流程，让学生系统了解广告、广告组织、广告运作流程体系等，并注重通过强化训练提高应用技能与能力。

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章： 广告概述	第一节：广告探究	品牌形象论知识点的讲授中，进行大学生自我品牌形象管理职业素养的点睛。	高	高	低	4	2.1 2.2
	第二节：广告的分类		高	高	低		
	第三节：广告的功能		高	高	低		
	第四节：广告的影响与作用		高	高	低		
第二章： 广告学学科溯源	第一节： 广告学的研究	品牌形象论知识点的讲授中，进行大学生自我品牌形象管理职业	中	高	低	4	2.1 2.2
	第二节：中国广告发展简史		中	高	低		

	第三节：外国广告发展简史	素养的点睛。	中	高	低		
	第四节：广告学与其他学科的关系		中	高	低		
第三章：广告组织	第一节：广告主组织	品牌形象论知识点的讲授中，进行大学生自我品牌形象管理职业素养的点睛。	低	低	中	4	2.1 2.2
	第二节：广告公司组织		低	低	中		
	第三节：媒介广告组织		低	低	中		
	第四节：广告管理组织		低	低	中		
第四章：广告运作流程体系	第一节：广告调查与效果评估	广告学独特的销售中主张知识点讲授过程中，嵌入国货品牌专题广告案例分析	高	中	高	4	2.1 2.2
	第二节：广告策划		高	中	高		
	第三节：广告创意与表现		高	中	高		
	第四节：广告传播与媒体发布		高	中	高		
第五章：新媒体环境下的广告传播	第一节：新媒体与新媒体广告概述	广告学独特的销售中主张知识点讲授过程中，嵌入国货品牌专题广告案例分析	中	中	中	4	2.1
	第二节：新媒体与新媒体广告概述		中	中	中		
第六章 消费者研究与广告	第一节：消费者行为分析	广告学知识点定位讲授中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高民族自信，文化自信。	高	中	高	4	2.1
	第二节：消费者购买决策		高	中	高		
	第三节：消费者的广告反应模式		高	中	高		
	第四节：消费者研究的相关理论与方法		高	中	高		
第七章 品牌研究与广告	第一节：品牌与相关理论	广告学知识点定位讲授中，融入中华优秀传统文化的价值定位，提高民族自信，文化自信。	高	高	低	4	2.1
	第二节：广告在品牌建构中的价值		高	高	低		
	第三节：品牌广告传播		高	高	低		
第八章 全球化时代的广告传播	第一节：跨文化广告传播与国际广告	广告专业的创新实践教学环节，要求学生收集熟悉的广告营销案例分享，融入团队价值观	中	中	中	4	2.1
	第二节：广告跨文化传播的战略		中	中	中		
	第三节：全球化背景下的广告与整合营销传播		中	中	中		

四、教学方法

该课程以讲授室广告理论为主，注重学生在学习过程中对广告学发展产生的理解程度，培养学生对广告的认知与感知能力，形成良好的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。

建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课程作业考查成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：对广告的理解、广告发展过程、广告认知等。其中，形成原因理解（40 分）（**毕业要求 2.1**）、广告发展过程（40 分）（**毕业要求 2.2**）、广告认知（20 分）（**毕业要求 1.1**）。

六、参考教学资源

- [1]逢京海主编《广告学概论》[M]．北京：清华大学出版社，2013 年．
- [2]樊志育主编《广告学原理》[M]．上海：上海人民出版社，1998 年．
- [3]陈培爱主编《广告学原理》（第 2 版）[M]．上海：复旦大学出版社，2013 年．
- [4]曹彦玲主编《广告学》[M]．成都：西南财经大学出版社，2014 年．

《影像鉴赏》教学大纲

课程名称：影像鉴赏

课程英文名称：Video Appreciation

课程编码：0602ZY091

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：艺术概论、现代设计史

制 定 人：李科

审 核 人：王诗彦

一、课程简介

《影像鉴赏》是视觉传达设计专业一门专业选修课程，该课程主要对影像艺术中的摄影、电影、电视、新媒体等主要类型作全面的学习。如影像艺术的艺术特性；影像艺术的文化特性；影像艺术创作；影像艺术鉴赏与批评等均作详尽的讲授。

该课程是综合性较强的选修课程，必须全面地运用艺术概论、现代设计史及摄影、电影、电视、新媒体等多种学科知识来阐述影像艺术的创作、鉴赏及评价方法。要求学生在学习该课程后，掌握影像鉴赏的基础知识；具备独立鉴赏影像艺术作品的的能力；树立中国特色社会主义文化价值观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

本课程教学目的是为了让学生应掌握影像鉴赏的基本内容；要求学生对影像艺术的主要类型有基本了解，通过教学使学生对影像鉴赏这门课程的基本知识结构、学习内容、基本方法以及该学科的发展方向、专业动向有一个基本的了解和认识，对于本专业知识体系有更清晰认知。

1. 价值目标：从影像艺术的诞生、发展、艺术价值、文化价值出发，培养学生树立正确的艺术审美价值与专业认知能力。

2. 知识和能力目标：

- (1) 清晰了解影像艺术的主要类型、特征、发展和主要作品；（**毕业要求 4.1**）
- (2) 掌握当前世界影像艺术创作的基本情况；（**毕业要求 4.2**）
- (3) 具备较强的影像艺术认知能力，有较好的影像艺术鉴赏与批评能力；（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 5 个教学章节理论内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：影像	第一节：什么是摄影	中国优秀民族历	高	高	低	12	

艺术简介	第二节：摄影的诞生及发展	史文化与现当代影像媒介的融合发展与艺术创新	高	高	低		4.1、4.2
	第三节：什么是电影		高	高	低		
	第四节：电影的诞生及其三次大变革		高	高	低		
	第五节：什么是电视		高	高	低		
	第六节：电视艺术主要类型		高	高	低		
	第七节：中国电视艺术发展历程		高	高	低		
	第八节：新媒介的诞生		高	高	低		
第二章：影像艺术的艺术特性	第一节：画面	中国传统哲学观念与现代技术理念的统一性	中	高	低	4	4.1、4.2
	第二节：声音		中	高	低		
	第三节：蒙太奇		中	高	低		
第三章：影像艺术的文化特性	第一节：社会性与时代性	培养学生的国家意识、文化意识、审美意识	低	低	中	4	4.1、4.2
	第二节：国际性与民族性		低	低	中		
	第三节：文化品格与艺术创新		低	低	中		
第四章：影像艺术创作	第一节：创作流程	培养学生精益求精、细致入微的艺术探索精神	高	中	高	4	4.1、4.2
	第二节：创作分工		高	中	高		
	第三节：创作新领域		高	中	高		
第五章：影像艺术鉴赏与批评	第一节：影像评论的性质	在影像鉴赏中塑造中国特色社会主义文化价值观	中	中	中	12	4.1
	第二节：影像评论的方法		中	中	中		

四、教学方法

该课程以讲授影像艺术的鉴赏知识为主，注重学生在学习过程中对影像艺术风格流派发展产生的理解程度，培养学生对影像艺术作品的认知与感知能力，形成良好的艺术价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。

建议所有章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 4.1**）。

课程作业考查成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：对各种影像类型的理解、影像艺术的艺术特性、影像艺术的文化特性、影像艺术创作、影像艺术的鉴赏与批评等。其中，影像艺术的鉴赏与批评（40分）（**毕业要求 4.1**）、影像类型的理解（40分）（**毕业要求 4.1**）、影像艺术创作（20分）（**毕业要求 4.2**）。

六、参考教学资源

[1] 鲁道夫·阿恩海姆主编.《艺术与视知觉》[M]. 北京：中国社会科学出版社，1984年。

- [2] 孙建秋主编. 《美国纽约摄影学院教材》[M]. 北京: 中国摄影出版社, 2000 年.
- [3] 彭吉象主编. 《中国经典电影作品赏析》[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006 年.
- [4] 学习网站: 中国大学 MOOC. 网址: <https://www.icourse163.org/course/JXUFE-1003240016>

《中外美术作品鉴赏》教学大纲

课程名称： 中外美术作品鉴赏	课程英文名称： Appreciation of Chinese and foreign fine arts works
课程编码： 0602ZY118	课程类别/性质： 专业理论类课程/选修
学 分： 2	总学时/理论： 32/32
开课单位： 艺术学院	适用专业： 环境设计
先修课程： 艺术概论	
制 定 人： 赵文明	审 核 人： 欧阳尚海

一、课程简介

《中外美术作品鉴赏》是环境设计专业一门专业理论选修课程，主要阐述从事环境设计所必须掌握的专业知识及相关学科知识，是指导环境设计的理论基础。课程内容包括六部分：中国绘画与书法作品赏析、西方绘画名家及作品赏析、雕塑艺术作品赏析、建筑艺术作品赏析、中国工艺美术作品赏析、外国工艺美术作品赏析。其中核心内容是雕塑艺术作品赏析、建筑艺术作品赏析和中国工艺美术作品赏析。

该课程综合了中外经典美术作品的发展过程及特点，系统介绍了中外绘画、雕塑、建筑、工艺美术等方面优秀美术艺术作品，并通过背景知识、作品追踪与赏析，注重挖掘内涵、传承精髓，培养学生的艺术素养，提高鉴赏审美能力。要求学生通过学习该课程后，掌握中外美术作品的基础知识和基本技能；具备基础的中外美术作品的感受性或感觉力以及艺术素养能力；树立正确的形式审美观与价值观。保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握中外美术作品的基础知识和基本技能；培养基础的中外美术作品的感受性或感觉力以及艺术素养能力；树立正确的形式审美观与价值观。为学习后续专业课程和未来从事环境设计工作打下坚实的理论基础。

1. 价值目标：从环境健康、和谐生活及安全生产的角度，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义核心价值观的环境设计工作者。

2. 知识和能力目标

- (1) 理解中外美术作品的相关概念和基本观点（**毕业要求 4.2**）；
- (2) 掌握中外美术作品的基础知识和基本技能（**毕业要求 4.1**）；
- (3) 掌握中外美术作品的风格和发展趋势（**毕业要求 4.2**）；
- (4) 掌握中外美术作品鉴赏核心内容的基本法则和形式美原则（**毕业要求 4.2**）；
- (5) 能够通过创新以及融合的方式将中外美术作品造型的地域特征融入现代环境设计中（**毕业要求 4.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括 6 章的理论教学和 1 个课

后作业内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章：	第一节 壁画艺术	介绍中国绘画与 书法发展历程，提 升民族自信心。	高	中	低	2	4.1
	第二节 传统绘画艺术		高	中	低		
	第三节 中国书法作品欣赏		中	低	低		
第二章：	第一节 宗教绘画赏析	并入拉斐尔、 达·芬奇等艺术 大师作品，把握 时代特征，体现 文艺复兴时的艺 术追求。指导创 作出符合中国社 会核心价值观的 艺术作品。	高	中	中	3	4.2
	第二节 神话、历史、风俗画欣赏		高	中	中		
	第三节 肖像画欣赏		中	低	低		
	第四节 风景、静物画欣赏		中	低	低		
	第五节 20 世纪现代诸流派绘画欣 赏		中	低	中		
第三章：	第一节 中国传统雕塑作品	了解中国传统雕 塑发展状况，学 习中西方雕塑优 秀作品，大胆地 继承和创新，为 我国当代雕塑艺 术注入新的生 机。	高	中	高	6	4.1、4.2
	第二节 西方雕塑作品赏析		中	低	中		
第四章：	第一节 中国传统建筑赏析	了解中国传统建 筑的地域风格特 征，融入现代建 筑，弘扬中国传 统文化。	中	中	高	6	4.1、4.2
	第二节 西方古典建筑赏析		中	低	中		
	第三节 现代建筑作品赏析		中	中	高		
第五章：	第一节 陶器	介绍中国工艺美 术有着悠久的历史 和深厚的文化 底蕴，具有 极高的艺术价值 和实用性。增加 文化认同感。	高	中	高	9	4.1、4.2
	第二节 瓷器		高	中	高		
	第三节 玉器		中	低	中		
	第四节 青铜器		中	低	中		
	第五节 织绣		中	中	高		
	第六节 漆器		中	低	中		
	第七节 家具		高	高	高		
第六章：	第一节 古埃及和两河流域工艺美术	学习外国不同时 期的工艺美术作 品，开阔视野， 提升审美鉴赏能	中	中	低	6	4.1、4.2
	第二节 古希腊及波斯工艺美术		高	中	中		
	第三节 罗马工艺美术		高	中	中		

	第四节 波斯工艺美术	力。尊重世界各国文化的多样性，相互借鉴，求同存异，共同促进世界文明多姿多彩。	中	低	低		
	第五节 中世纪工艺美术		高	中	中		
	第六节 文艺复兴及巴洛克时期工艺美术		高	中	中		
	第七节 亚洲、非洲、拉丁美洲地区的工艺美术		低	低	低		

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将中外美术作品理论知识和环境设计相结合，培养学生环境艺术设计能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二、六章主要采用讲授法，第三、四、五章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制 ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，撰写论文一篇或制作 PPT 一套，让学生自主探究与作品分析。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（**毕业要求 4.1**）、课中作业 2 次（**毕业要求 4.1**）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：调研报告、设计方案、设计答辩等。其中，中外美术作品应用设计形式美感要素（40 分）（**毕业要求 4.2**）、中外美术作品应用设计专项涵盖（40 分）（**毕业要求 4.2**）、中外美术作品应用设计风格（20 分）（**毕业要求 4.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 舒里安著. 审美感知心理学（第一版）[M]. 广西：漓江出版社，1982 年.
- [2] 刘德卿. 地域美术的价值艺术探索[J]., 2008,10:49,50.
- [3] 王伟著. 当代美国艺术教育（第二版）[M]. 郑州：河南人民出版社，2004 年.
- [4] 李永强著. 美术鉴赏[J]. 广东：广西美术出版社，2009.120-121.
- [5] 龚晓青. 高校美术鉴赏课程教学研究[J]. 时代文学，2009,03:194,195.

- [6] 黄容. 普通高校公共美术课教材编制问题研究[D]. 重庆: 西南大学, 2011 年.
- [7] 陈艺方. 多元文化语境下的我国美术鉴赏教育[D]. 上海: 华东师范大学, 2006 年.
- [8] 张幼云. 高校美育课关键是加强美的鉴赏与创造实践[J]. 中国美术教育, 1995,6:10,11.

《美术鉴赏》教学大纲

课程名称： 美术鉴赏 课程英文名称： Art Appreciation
课程编码： 0602ZY101 课程类别/性质： 专业课程/选修
学 分： 2 总学时/理论： 32/32
开课单位： 艺术学院 适用专业： 环境设计
先修课程： 中外美术作品鉴赏
制 定 人： 赵文明 审 核 人： 欧阳尚海

一、课程简介

《美术鉴赏》是设计专业的一门选修课程，分别介绍了中外各个历史时期典型的美术流派、美术作品等，并结合历史背景对具体作品进行分析，引导学生更深入的体会中外各个时期的人文风情。

该课程将中外艺术作品经过提炼的思考融入到对事实的叙述中，尽可能全面、深入地将艺术作品设计的重要问题娓娓道来，并对作品产生的背景进行梳理，对内容、技法进行分析，以期培养大学生的审美趣味，提高艺术素质。

二、课程教学目标

通过本课程的学习培养学生的人文素养，领略中华艺术之美，同时学习外国经典作品，感受外国人文经典。学习相关的艺术语言，对艺术作品进行深层次理解，活学活用、触类旁通。培养审美趣味，提高人文素养。

1. 价值目标：从艺术作品是作者对所处时代、自身环境、表达思想的映射为接入点，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义价值观的新时代文艺青年。

2. 知识和能力目标

- (1) 理解中国各个时期的美术流派（**毕业要求 4.2**）；
- (2) 可以分析中国经典美术作品（**毕业要求 4.1**）；
- (3) 理解外国各个时期的美术流派；（**毕业要求 4.1**）；
- (4) 可以分析外国经典美术作品（**毕业要求 4.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括 18 章的理论教学和 2 个课后作业内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求	学时	支撑毕 业要求 指标点
------	-------	-----	----	-------------------

			理解	掌握	分析与应用		
第一章	第一节 原始美术	人民随着物质生活的改善，在精神领域也在不断进步。	中	低	低	2	4.1
	第二节 古埃及法老的陵墓		中	中	低		
	第三节 古埃及雕塑和壁画		中	中	低		
第二章	第一节 古希腊美术的序曲	历史由人民创造，地域环境的差异导致文化的差异。	中	低	中	2	4.1、4.2
	第二节 古希腊雕塑		中	中	中		
	第三节 古希腊绘画		中	中	中		
第三章	第一节 意大利早期文艺复兴的美术	生产力的不断进步导致成产关系的变革，人民在推动历史的进步。	中	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 意大利盛期文艺复兴的美术		中	中	中		
	第三节 尼德兰的文艺复兴美术		中	中	中		
	第四节 德国的文艺复兴美术		中	中	中		
第四章	第一节 佛兰德斯的绘画	人民推动艺术创作的进步。	中	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 荷兰绘画		中	中	中		
第五章	第一节 十七世纪的意大利美术	随着社会生产力的不断提高，艺术创作不断进步。	中	中	中	2	4.2
	第二节 十七、十八世纪的法国美术		中	中	中		
第六章	第一节 十七世纪的西班牙绘画		中	中	中	2	4.1
	第二节 十八、十九世纪的西班牙绘画		中	中	中		
第七章	第一节 新古典主义	不同时期的社会矛盾导致人民对当前社会制度看法的变化引起艺术风格的变化。	高	中	中	3	4.1、4.2
	第二节 浪漫主义		中	中	中		
	第三节 现实主义		高	中	中		
	第四节 印象主义		高	中	中		
	第五节 后期印象主义		中	中	中		
第八章	第一节 立体主义	现代社会需求推动了艺术风格的变迁。	高	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 野兽派		高	中	中		
第九章	第一节 原始人的发现	中华民族悠久的历史 and 灿烂的文化	低	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 彩陶文化		中	中	中		

	第三节 遍布各地的文明曙光	化。	中	中	中		
第十章	第一节 九鼎传说与青铜礼器	夏商西周时期青铜器带来的生产力的提升引发的早期艺术变革。	中	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 中原以外的发现		中	中	中		
	第三节 新兴的铸造工艺		中	中	中		
	第四节 玉器		中	中	中		
	第五节 早的绘画		高	中	中		
第十一章	第一节 统一帝国与秦兵马俑	秦汉时期铁器的应用和郡县制的确立带来的社会变化在艺术上的体现。	中	中	中	1	4.1、4.2
	第二节 汉代的雕塑		中	中	中		
	第三节 长沙马王堆帛画		中	中	中		
	第四节 墓室壁画		高	中	高		
	第五节 汉画像石、画像砖		中	中	高		
第十二章	第一节 佛祖西来	魏晋时期社会的黑暗导致当时中华文明在艺术表达上的变化。	中	中	中	1	4.1、4.2
	第二节 名士风流		中	中	中		
	第三节 早的艺术家		中	中	中		
	第四节 线的艺术		中	中	中		
第十三章	第一节 国家的工程	隋唐的兴盛使艺术表达总体比较阳光、有生活气息，国家充满活力。	中	中	中	1	4.1、
	第二节 吴道子和唐代壁画		高	中	中		
	第三节 宫廷绘画		高	中	中		
	第四节 花鸟画和鞍马画		高	中	高		
第十四章	第一节 宋代风俗画	宋代扬文抑武和富饶的社会环境让艺术审美再上台阶。	中	中	高	1	4.1、4.2
	第二节 帝国的山水		中	中	中		
	第三节 宫廷绘画的世界		高	中	高		
	第四节 精致的美感		中	中	中		
第十五章	第一节 文人的力量	元代的再次一统激发了新的社会生产力，艺术表达充满力量感。	中	中	高	1	4.1、4.2
	第二节 以“复古”为更新		中	中	中		
	第三节 赵孟的矛盾		中	中	高		
	第四节 “元四家”和或隐或显的山水		中	中	中		
第十六章	第一节 皇帝的趣味	明中期的资本主义萌芽和市民阶层的兴起引发	中	中	中	2	4.2
	第二节 “浙派”戴进与吴伟		中	中	中		
	第三节 苏州的重新崛起		中	中	中		

	第四节 董其昌与“变形主义画家”	艺术的群众化变革。	中	中	高		
第十七章	第一节 怪杰徐渭与“金陵八家”	清末和近代民族资本主义的发展以及半殖民地半封建的社会环境导致艺术内容的变化。	中	中	中	2	4.2
	第二节 “四僧”与“四王”		中	中	中		
	第三节 “八怪”与扬州趣味		中	中	中		
	第四节 上海的菊与刀		中	中	中		
第十八章	第一节 从“画学衰敝”到“美术革命”	随着新中国的建立，我国的不断发展，对艺术的需求不断上升，说明了艺术是人民群众生产生活的产物，是人民在物质生活不断变化的附属品。	高	中	中	2	4.1、4.2
	第二节 变化的“传统”		中	中	高		
	第三节 “艺术为艺术”还是“艺术为社会”		高	中	高		

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将艺术专业理论知识和人文素质教育相结合，培养学生对艺术作品高层次的理解能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置任意经典美术作品，让学生进行课后赏析。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论2次（**毕业要求 4.1**）、课中作业2次（**毕业要求 4.1**）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：调研报告、设计方案、设计答辩等。其中，中国各个时期的美术流派（30分）（**毕业要求 4.1**）、中国经典美术作品（20分）（**毕业要求 4.2**）、外国各个时期的美术流派（30分）（**毕业要求 4.2**）、外国经典美术作品（20分）（**毕业要求 4.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 舒里安著. 审美感知心理学（第二版）[M]. 广西：漓江出版社，1982 年.
- [2] 刘德卿. 地域美术的价值艺术探索[J]. 2008,10:49,50.
- [3] 王伟著. 当代美国艺术教育（第二版）[M]. 郑州：河南人民出版社，2004 年.
- [4] 李永强著. 美术鉴赏[J]. 广东：广西美术出版社，2009.120-121.
- [5] 龚晓青. 高校美术鉴赏课程教学研究[J]. 时代文学，2009,03:194,195.
- [6] 黄容. 普通高校公共美术课教材编制问题研究[D]. 重庆：西南大学，2011 年.
- [7] 陈艺方. 多元文化语境下的我国美术鉴赏教育[D]. 上海：华东师范大学，2006 年.
- [8] 张幼云. 高校美育课关键是加强美的鉴赏与创造实践[J]. 中国美术教育，1995,6:10,11.

《美学原理》教学大纲

课程名称：美学原理

课程英文名称：Aesthetic Theory

课程编码：0602ZY102

课程类别/性质：专业理论/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计；视觉传达设计

先修课程：艺术学原理、马克思主义哲学、工艺美术史、现代设计史

制 定 人：罗春蕾

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《美学原理》是设计专业一门选修课程。从总体上讲，本课程的内容包括美论、美的范畴论、美感论、艺术论以及审美教育等几大部分组成。开设本课程的目的是使学生明晰美学概念，了解美学的一般原理，培养学生的问题意识，关心学生树立正确的审美观、高尚的人格和优美的情感。提高学生的审美水平、艺术修养，以及对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民群众服务、以人民为中心的根本方向，促进人和人生的审美化。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过美的产生和进展的历程，使学生理解美的本质与人的本质、美的进展与社会进展之间的关系。通过课堂讲授和讨论，使学生对美、丑、优美、崇高、悲剧、喜剧、荒诞、平庸等范畴能有更深一层的理解和认识。养成学生的“问题意识”和反思精神。建立正确的价值观、人生观、审美观。养成诗性精神和诗意情怀。培养学生对于艺术作品的鉴赏能力，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立坚持文艺为人民群众服务、以人民为中心的根本方向。为学习后续专业课程，打下坚实的艺术理论基础。

1. 价值目标：引导学生立足时代、扎根人民、深入生活。树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论，树立正确的艺术观和创作观，树立坚持文艺为人民群众服务、以人民为中心的根本方向。要坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

2. 知识和能力目标：

- (1) 掌握美学概念，理解美的本质、美的范畴；（毕业要求 3.1）
- (2) 了解审美教育的内涵、途径、方法，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素养（毕业要求 3.1）
- (3) 深刻理解和领会马克思主义美学（毕业要求 3.1）
- (4) 能够自觉地用美学观点去分析文艺现象和社会现状（毕业要求 3.1）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课前任务、课堂教学、课堂研讨、课堂作业及课后作业等。课内教学共 32 学

时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
绪论	第一节美学的历史 一、美学思维及其古代形态 二、美学学科的形成及其现当代演变 三、中国美学 四、马克思主义美学 第二节美学研究的对象 一、美学研究对象的若干观点 二、美学是研究审美活动的学科 第三节美学的学科特性 一、美学是一门人文学科 二、美学是一门理论学科 三、美学相邻学科 第四节美学的研究方法 一、区别于实证经验科学的哲学思维 二、区别于纯思辨的人文体验描述	树立正确的价值观、人生观、艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第一章 审美的本质	第一节关于审美本质的探讨历程 一、西方思想史中关于审美本质的论述 二、中国思想史中关于审美本质的论述 第二节马克思的“美的规律”思想 第三节审美的本质 一、探讨审美本质的若干原则 二、审美本质及其逻辑 三、作为元价值的真善美及其对立面的假恶丑	树立正确的价值观、人生观、艺术观和创作观	高	中	低	2	3.1
第二章 审美活动经验	第一节审美经验的根源 一、研究审美经验根源的方法论前提 二、审美经验的发生 三、审美经验的发生 四、审美经验的发展 第二节审美心理结构与审美感受特性 一、审美心理结构 二、审美积淀 三、审美感受特性 第三节审美心理要素	树立正确的价值观、人生观、艺术观和创作观 弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	4	3.1

	一、感觉 二、知觉 三、想象 四、情感 五、领悟 第四节审美经验模式 一、审美体验 二、审美注意 三、审美心理距离 四、审美移情 五、完形心理 五节审美经验的历史演变与文化差异 一、审美经验的历史演变 二、审美经验的文化模式 三、审美经验的客观标准与个性差异						
第三章 形式美	第一节形式美的自由历程 一、从形式到美的形式 二、从美的形式到形式美 第二节形式美的构成要素 一、色 二、形 三、声 四、质 五、味 第三节形式美的基本规律 一、对称与均衡 二、调和与对比 三、比例与尺度 四、节奏与韵律 五、多样与统一 第四节形式美的变迁 一、形式美的普适性 二、形式美的商品化 三、形式美与时尚	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第四章 技术美	第一节 技术范畴及其美学视域 一、技术范畴 二、技术的美学视域 第二节 技术美与功能美 一、技术美的独立 二、功能美 第三节 设计的文化内涵与审美创造 一、设计是一种文化整合 二、技术规定性与形式自由度	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1

第五章 社会美	<p>第一节 社会美的范围与特征</p> <p>一、社会美的范围</p> <p>二、社会美的特征</p> <p>第二节 社会交往中的美与人物美</p> <p>一、社会交往中的美</p> <p>二、人物美</p> <p>第三节 日常生活与节日欢庆中的美</p> <p>一、日常生活中的美</p> <p>二、节日欢庆中的美</p>	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第六章 自然美	<p>第一节 自然美的概念内涵与基本特性</p> <p>一、外在自然物之美与内在天性之美：自然美的两种内涵</p> <p>二、自然美的基本特性</p> <p>第二节 自然美的代表性模式</p> <p>一、如画模式</p> <p>二、比德模式</p> <p>三、宇宙模式</p> <p>四、天成之美</p> <p>第三节 天然美：中国古典美学的核心自然美范畴</p> <p>一、自然界的天然美</p> <p>二、人生社会的天然美</p> <p>三、艺术品的天然美</p>	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	2	3.1
第七章 艺术美	<p>第一节 艺术的审美特性</p> <p>一、“美的艺术”与艺术独立的现代性</p> <p>二、艺术美作为社会美与自然美的再现</p> <p>三、艺术美作为审美理想的表现</p> <p>四、艺术美作为审美共通感交流的结晶</p> <p>五、“艺术的终结”</p> <p>第二节 艺术美与人生艺术化</p> <p>一、装饰的人文意义</p> <p>二、劳作技艺化</p> <p>三、生活的节奏韵律</p> <p>四、艺术意象凝聚人生境界</p>	弘扬中华美育精神、增强文化自信	高	中	低	4	3.1
第八章作为审美范畴的优美与崇高	<p>第一节 优美与崇高的本质及其特征</p> <p>一、优美的本质及其特征</p> <p>二、崇高的本质及其特征</p> <p>第二节 优美与崇高的相互转化</p> <p>一、优美与崇高的历史</p>	树立正确的艺术观和创作观，引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和职业规范；增强学生	高	中	低	4	3.1

	二、优美与崇高的相互转化 第三节 崇高在现代的意义 一、后现代语境下的审美贫困 二、审美共通感与现代社会 三、作为自由个性与社会使命合题的崇高	职业责任感,培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的职业品格和行为习惯					
第九章作为审美范畴的悲剧与喜剧	第一节 作为审美范畴的悲剧 一、作为审美范畴的悲剧的本质 二、作为审美范畴的悲剧的特征 三、作为审美范畴的悲剧与崇高的关系 第二节 作为审美范畴的喜剧 一、作为审美范畴的喜剧的本质 二、作为审美范畴的喜剧的特征	树立正确的艺术观和创作观,引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和职业规范;增强学生职业责任感,培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的职业品格和行为习惯	高	中	低	2	3.1
第十章作为审美范畴的丑	第一节 丑的审美界定及其特征 一、丑的审美界定 二、丑的审美特征 第二节 丑的审美价值 一、丑的审美价值 二、丑与其他审美范畴 第三节 丑的审美范畴 一、怪 二、酷 三、荒诞 四、恐怖	树立正确的艺术观和创作观,引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和职业规范;增强学生职业责任感,培养学生遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、公道办事、开拓创新的职业品格和行为习惯	高	中	低	2	3.1
第十一章美育	第一节 美育的内涵 一、美育溯源 二、美育的使命 三、美育的特性 第二节 美育的功能 一、培养审美能力 二、陶冶性情 三、完善人格 四、树立正确的审美观 第三节 美育的实施途径 一、审美理论学习 二、艺术美赏析 三、自然美赏析	弘扬爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,培养学生开拓创新的职业品格和行为习惯	高	中	低	4	3.1

	四、社会美赏析						
--	---------	--	--	--	--	--	--

四、教学方法

教学方式方法：课堂讲授、视频学习、小组/课堂讨论、文献查阅、课堂练习、案例分析、课前/后自学、

教学形态：线上线下混合教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末随堂考试两个部分。

平时成绩：30%，包括长江雨课堂线上学习、长江雨课堂课后及课堂作业，小组作业、课堂互动及考勤等。

期末随堂考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：论述题、赏析题等。主要考察学生准确而且合理运用美学理论赏析艺术作品的的能力。

六、参考教学资源

[1]马克思主义理论研究和建设工程美学原理编写组. 美学原理（第二版）[M]. 北京：高等教育出版社，2019 年.

[1]李泽厚主编. 美学四讲（第一版）[M]. 广西：广西师范大学出版社，2001 年.

[2]宗白华主编. 美学散步（第一版）[M]. 上海：上海人民出版社，1981 年.

[3] 朱光潜主编. 朱光潜美学文集（第一版）[M]. 上海：上海文艺出版社，1982 年.

[4]美学原理网址：

<https://www.bilibili.com/video/BV177411u7j8?from=search&seid=171528845772336148>

[5]各美院以及相关学术机构的线上教学资源，网络教学平台，以及各种相关学术展览、讲座等。

《室内设计艺术流派与风格》教学大纲

课程名称：室内设计艺术流派与风格 课程英文名称：Interior design art genre and style

课程编码：0602ZY116

课程类别/性质：专业/选修

学 分：1

总学时/理论：16/16

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：室内设计基础

制 定 人：欧阳尚海

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《室内设计艺术流派与风格》是环境设计专业一门专业选修课程，该课程主要对中外室内设计的风格样式及其形成的设计流派，作全面的学习。如我国古典传统的室内设计样式，以及中世纪初期的罗马样式及其特色；12~13 世纪初期产生的哥特式及其装饰风格；文艺复兴时期的装饰手法特点；巴洛克、洛可可风格等均作详尽的阐述。

此课程是专业核心课程的有效辅助，可以帮助学生提升室内设计理论认知能力，需具备一定的地理、中外历史等方面的知识。要求在学习完课程后能够较清晰的了解室内设计风格与流派形成的因素，以及室内设计发展形成的历史等。

二、课程教学目标

本课程教学目的是让学生应掌握室内设计发展的基本内容；要求学生对室内设计领域进行基本的了解，通过教学使学生对室内设计这门学科的基本知识结构、学习内容、学习基本方法以及该学科的发展方向、专业动向有一个基本的了解和认识，为更明确专业认知。

3. 价值目标：从室内设计发展历史、室内设计风格流派形成原因出发，培养学生树立正确的专业认知能力、。

2. 知识和能力目标：

- (1) 能清晰了解室内设计艺术流派与风格形成的原因；（**毕业要求 2.1**）
- (2) 掌握世界各国室内设计发展历史；（**毕业要求 2.2**）
- (3) 具备较强的室内设计作品认知能力，有较好的设计赏析与专业表达能力；（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 5 个教学章节理论内容。课内理论教学 16 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求	学时	支撑毕
------	-------	-----	----	-----

			理解	掌握	分析与应用		业要求指标点
第一章：室内设计的风格流派与样式	第一节：什么是风格、流派、样式	中国传统居住空间建筑的空间体量、尺度、形状、比例设计思想	高	高	低	4	2.1 2.2
	第二节：关于室内设计风格、样式和流派		高	高	低		
第二章：中室内设计的传统样式	第一节：原始与两汉时期	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	中	高	低	4	2.1 2.2
	第二节：隋唐与两宋时期		中	高	低		
	第三节：明清时期		中	高	低		
	第四节：近现代时期		中	高	低		
第三章：东西方室内设计的传统样式	第一节：古罗马、古希腊样式	室内设计的社会责任与服务意识	低	低	中	4	2.1 2.2
	第二节：欧洲文艺复兴样式		低	低	中		
	第三节：巴洛克与洛可可样式		低	低	中		
	第四节：欧洲新艺术运动样式		低	低	中		
	第五节：亚洲各国的风格样式		低	低	中		
第四章：现代室内设计风格流派	第一节：国际派、光洁派、高技派	地域文化差异特点与居住空间功能，形态的关系	高	中	高	2	2.1 2.2
	第二节：后现代主义派、解构主义派、新古典主义派		高	中	高		
	第三节：新地方主义派、白色派、银色派		高	中	高		
	第四节：超现实主义派、孟菲斯派、绿色派		高	中	高		
第五章：著名设计师及作品赏析	第一节：格罗皮乌斯与柯布西耶作品赏析	功能空间与人的关系，人与空间的和谐共生	中	中	中	2	4.1
	第二节：密斯与弗兰克作品赏析		中	中	中		
	第三节：黑川纪章与高迪、贝聿铭作品赏析		中	中	中		

四、教学方法

该课程以讲授室内设计艺术风格流派为主，注重学生在学习过程中对风格流派发展产生的理解程度，培养学生对室内设计作品的认知与感知能力，形成良好的设计价值观，审美观。主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。

建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课程作业考查成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：对风格流派形成原因的理解、各国室内设计流派发展过程、主流流派认知等。

其中，形成原因理解（40 分）（**毕业要求 2.1**）、流派发展过程（40 分）（**毕业要求 2.2**）、主流流派认知（20 分）（**毕业要求 1.1**）。

六、参考教学资源

- [1]张绮曼主编. 室内设计的风格样式与流派(第二版次) [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006 年.
- [2]李洋,周健著. 中国室内设计历史图说(第一版次) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2010 年.
- [3]学习网站: 中国大学 MOOC. 网址: <http://www.ciid.com.cn/>

《中外古典园林艺术赏析》教学大纲

课程名称：中外古典园林艺术赏析 课程英文名称：The Chinese and foreign classical Garden art appreciation

课程编码： 0602ZY117 课程类别/性质： 专业课程/选修

学 分： 1 总学时/理论/实验（上机）： 16/16/0

开课单位：艺术学院 适用专业：环境设计

先修课程：建筑空间设计原理

制 定 人：张进 审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《中外古典园林艺术赏析》是环境艺术设计专业选修课。目的是增强学生对园林艺术悠久历史的认识和理解，激发专业学习的热情，进而产生园林艺术的创造力。是指导园林景观设计的理论基础。

该课程是专业性较强的理论学科。课程内容包括了中西方古典园林的发展历史，园林的特点与园林的艺术表现形式。通过本门课程的学习，掌握中西方园林艺术史，园林组成要素特点和作用；具备了解各造景要素进行艺术配置的方式，赏析园林作品和创造园林作品的能力。树立正确的设计方法与创作手段。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习，掌握历史上从古至今的造园情况及造园的历史背景，初步学会鉴赏中国与西方历史上典型的造园案例，培养学生学会从专业角度来了解与分析造园的技术手法，在了解历史的同时也能了解相应的造园技术与其背后的文化内涵。为学习后续专业课程和未来从事园林景观设计工作打下坚实的基础。

1. 价值目标：通过本课程各个教学环节的教学，在结合专业知识的基础上有利于培养学生的审美素质与艺术品位，提高学生对造园实例的艺术鉴赏与专业判断能力。

2. 知识和能力目标

该门课程通过大量赏析经典中外国古典园林案例等资料，使得同学们了解中外传统文化、中外古典园林的发展历程及其设计精髓，陶冶艺术情操、提高审素养。同时通过中国园林艺术与西方园林艺术的比较，了解东方西方园林文化的差异，增加不同文化间的理解。（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学与课堂研讨两个部分，包括 4 章的理论教学内容。课内理论教学 16 学时课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
		理	掌	分析与		

			解	握	应用		
第一章：中国古典园林发展概述	第一节：园林的生成期——殷、周、秦、汉	介绍中国古典园林的发展历史，提升民族自信心	高	中	低	4	4.1
	第二节：园林的转折期——魏、晋、南北朝		高	高	低		
	第三节：园林的全盛期——隋、唐		高	高	低		
	第四节：园林的成熟期——宋、元、明、清初		高	高	低		
	第五节：园林的成熟后期——清中叶、后期		高	高	低		
	第六节：中国古典园林欣赏		高	高	中		
第二章：中国古典园林的艺术特征	第一节：中国古典园林的分类	并入苏州拙政园、狮子林、北京颐和园等中国古典园林，弘扬中国文化。	高	低	中	4	4.1
	第二节：中国古典园林的艺术特点		高	中	中		
	第三节：中国古典园林造园的艺术手法		高	中	中		
	第四节：优秀中国古典园林案例分析		高	高	中		
第三章：西方古典园林	第一节：西方古代园林的发展	介绍西古典园林的发展历史，了解西方古典园林文化。为中国的园林发展提供思路。	高	中	低	4	4.1
	第二节：伊斯兰园林&中世纪造园		高	中	低		
	第三节：意大利文艺复兴时期造园		高	中	低		
	第四节：法国古典主义造园		高	中	低		
	第五节：英国自然风景式造园		高	中	低		
	第六节：19世纪欧美城市公园		高	中	低		
	第六节：西方古典园林欣赏		高	中	中		
第四章：西方古典园林的艺术特征	第一节：西方古典园林的分类	优秀作品形成的原因与作者的创作精神	高	中	中	4	4.1
	第二节：西方古典园林的艺术特点		高	中	中		
	第三节：西方古典园林造园的艺术手法		高	中	中		
	第四节：优秀西方古典园林案例分析		高	中	中		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加深对学科基本原理的了解，并紧跟和掌握该学科的最新发展势态。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括平时成绩、期末考试两个部分。

平时成绩：30%，包括课堂讨论1次、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取开卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型为论文撰写。

六、参考教学资源

- [1] 周维权著. 中国古典园林史（第三版）[M]. 北京：清华大学出版社，2008
- [2] 朱建宁著. 西方园林史（第二版）[M]. 北京：中国林业出版社，2013
- [3] 学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《装饰画》教学大纲

课程名称：装饰画

课程英文名称：Decorative Painting

课程编码：0602ZY103

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论/实验（上机）：32/32/0

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计，环境设计

先修课程：构成设计

制 定 人：曹军

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《装饰画》是艺术设计专业一门专业选修课程，装饰画是一种高度概括、体现作者意识和审美观念的艺术形式。由于装饰画可供开拓的领域很广，因而在具体绘制方法上难有固定模式。通过本课程的教学，培养学生的主观意识，大胆从可视的宏观、微观形象中发掘表现的主题，并注重对技法上的掌握，使之在注重装饰物功能上的从属性、制约性中寻求法则、形式，培养学生的创新能力。

本课注重对学生个性和创新精神的培养。

二、课程教学目标

1、课程总目标

通过对《装饰画》课程的学习，使学生了解装饰画作为一种艺术形式，其存在的基础就是其装饰性。相对于写实绘画而言，装饰画更为注重形式美的探索和表现，通过对自然物象的抽象化、图式化、视觉化的艺术处理，创造出赏心悦目的审美效果

1. 价值目标：材料在现代艺术中越来越被人们所重视，对各种材料进行匠心独具的创意，使材料特性发挥得恰到好处，创意出新的审美形象。综合材料装饰画制作是一个使自然材料转化为装饰艺术品的过程，是人们对装饰语言的完善过程。

2. 知识和能力目标：

课程目标 1：国内外传统文化中的装饰画无疑是人类艺术发展史上值得继承和发扬的文化珍品，了解这些经典艺术对我们的装饰画学习是很有意义的，充分培养学生的想象能力，以及对事物的观察能力。（**毕业要求 4.1**）

课程目标 2：装饰画更为注重形式美的探索和表现，通过对自然物象的抽象化、图式化、视觉化的艺术处理，创造出赏心悦目的审美效果，借鉴中外装饰画优秀范例的艺术风格、表现手法把无序的自然状态最终梳理构建成具有个性化的艺术视觉秩序。（**毕业要求 4.2**）

课程目标 3：装饰画从自然之中获得创作的原型和感受，然后以适合表达特定感受的艺术形式来予以表现，每个装饰画感受都是很独特的，因而其艺术的表现形式如果很恰当地表达了真情实感，就具备了表现性。结合装饰画的特点，进行流程化的设计与制作。（**毕业要求 4.2**）

课堂教学应力求使学生熟练掌握基本内容。教学以理论讲授和实践辅导相结合，重在实践辅导。应配合多媒体教学分析大量图片资料和组织学生展览，以开阔学生眼界。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 4 个教学章节理论内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：装饰画的概述	第一节：装饰画的概念 1.1.1 装饰性。 1.1.2 秩序性。 1.1.3 表现性。	通过对一些优秀装饰画作品的欣赏，了解、认识什么是装饰画，其特征是什么，装饰与纯艺术作品之间的关系。引导学生积极参与讨论、探究、体验的古今中外正能量的装饰画设计的过程。	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节：装饰画的发展 1.2.1 国内装饰画的发展 1.2.1 国外装饰画的发展		低	中	中		
第二章：装饰画的视觉心理	第一节：装饰画色彩的视觉心理 2.1.1 色彩的冷暖感 2.1.2 色彩的空间感 2.1.3 色彩的大小感 2.1.4 色彩的轻重感 2.1.5 色彩的软硬感	了解装饰色彩的基本理论和色彩规律，以及正确的观察色彩的方法。运用所学的色彩知识和原理进行配色，做到有一定的感染力。选择当代优秀作品加强高品位艺术修养和高尚艺术情操的教育	高	中	中	4	4.1 4.2
	第二节：装饰艺术的色彩特点 2.2.1 装饰色彩运用规律 2.2.2 装饰色彩的运用类型 2.2.3 色彩的设计表现		中	中	中		
第三章：装饰艺术的形式法则	第一节：对立与统一	感受各种装饰画作品的艺术美，提高审美素质。了解装饰画作品的特点，掌握装饰画作品的形式法则。研究当代材料作品，培养学生的实践和创新	高	中	中	8	4.1 4.2
	第二节：对称与均衡						
	第三节：条理与反复						
	第四节：动感与静感						
	第五节：节奏与韵律						

	第六节：比例	能力。					
	第七节：装饰艺术的图形设计 3.7.1 图案造型 3.7.2 点线面造型 3.7.3 变形 3.7.3 平面化造型 3.7.4 意象化造型		高	高	中		
第四章：装饰艺术的材料和技法表现	第一节：装饰艺术的题材 4.1.1 概念性题材 4.1.2 现实性题材	装饰画是现代装饰的艺术形式之一。它有着鲜明的艺术特色和审美情趣，有很高的实用性。学生充分了解装饰画各种材质，分析其特点，探究装饰画的表现方法和技艺，最后引导学生利用环保材料设计制作一幅装饰画。	中	高	中	16	4.1 4.2
	第二节：装饰艺术构图的基本原则 4.2.1 独具新意，合理布局 4.2.2 突出主体，形象鲜明 4.2.3 虚实相应，黑白得当 4.2.4 构图完整，形式统一		高	高	中		
	第三节：装饰艺术构图的形式 4.3.1 装饰艺术的平视构图 4.3.2 装饰艺术的立视构图 4.3.3 装饰艺术的重叠构图 4.3.4 装饰艺术的自由构图		高	中	中		
	第四节：装饰艺术的表现 4.4.1 黑白装饰 4.4.2 彩墨装饰 4.4.3 油画丙烯装饰 4.4.4 漆艺 4.4.5 特殊材料装饰		高	高	高		

四、教学方法

通过研究装饰画的基本知识和规律，阐明学习装饰画的意义，了解装饰画的产生、发展和文化渊源，了解装饰画的文化内涵、艺术风格、类型，对中外装饰绘画艺术设计与生产的规律和意义，加深对装饰艺术与时代生活的密切关系和审美价值的认识。通过学习装饰画的表现手法，学生可以掌握装饰画艺术创作中的多种表现手法，掌握装饰画语言的艺术性、多样性、趣味性和丰富性。使学生充分认识装饰画在艺术创作中的价值和重要性，掌握装饰造型的艺术原则。通过强化训练，深化装饰绘画艺术设计与生产的规律，掌握装饰画的知识、理论和实践技能，使学生能够独立完成艺术性很强的作品。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：20%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.1**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 4.2**）。

课程作业考查成绩：80%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：装饰造型的艺术原则、装饰绘画设计的规律、装饰画的表现手法等。其中，装饰造型的艺术原则（20 分）（**毕业要求 1.1**）、装饰绘画艺术设计的规律（30 分）（**毕业要求 4.2**）、装饰画的表现手法（30 分）（**毕业要求 4.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 李家骝主编《现代装饰画集》[M]. 安徽美术出版社，2011 年.
- [2] 赵勤国主编《装饰绘画》[M]. 黄河出版社，2011 年.
- [3] 学习网站：装饰画，中央美术学院艺讯网，网址：<http://www.cafa.com.cn/>

《民间工艺》教学大纲

课程名称：民间工艺

课程英文名称：Folk Crafts

课程编码：0602ZY086

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计，环境设计

先修课程：中外设计史

制 定 人：曹军

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

民间工艺是学习中国民间工艺美术的课程，它是视觉传达设计专业的学科选修课。学生通过学习民间工艺课程后，着重应掌握中国民间工艺的地域、分类、特点，和民间工艺造型的基本理论和基本知识，制作材料、制作工艺、制作流程等基本技能。完善对于民族文化艺术的认知，最终能够将民间工艺的造型方式运用于艺术设计实践，为艺术设计的中国特色，民族特色服务。

二、课程教学目标

1、课程总目标

通过教学使学生了解民间工艺的丰富类型，感受中华民族的文化精神，培养学生对祖国优秀传统文化的热爱。了解民间工艺的形式、分类及艺术特色，并通过课内外实践掌握我国主要常见民间工艺的制作工艺及材料运用，使学生较为全面地了解地域工艺美术的辉煌成就，并充分挖掘民间工艺文化资源中所蕴含的思想和精髓，设计系列衍生产品，推动民间工艺文化创意产业发展。

1. 价值目标：通过本课程的学习，学生了解民间工艺本质、内涵、分类、造物观念、创作思想、手工技艺等；掌握民间工艺的设计寓意及基本审美特征。使学生了解中国的民间艺术，在今后的设计中民间艺术是一种表现技法。丰富学生的审美能力和欣赏美的能力，丰富学生设计的表现语言。

2. 知识和能力目标：

课程目标 1：了解民间工艺的概念、学习民间工艺的意义，明确学习目的和学习方法。（**毕业要求 4.1**）

课程目标 2：了解民间工艺的大体分类及分布，理解分析各种民间工艺的造型特征，掌握各种民间工艺的审美特征。（**毕业要求 4.2**）

课程目标 3：能够从宏观上把握中国民间美术的艺术特色，形成较为清晰系统的民间美术的门类概念，能够对典型的民间艺术门类进行制作与创作，能将民间艺术的精华运用到专业艺术创

作当中。（毕业要求 2.1）

结合视觉传达设计的特点，进行适合当地民间工艺的设计与制作。结合专业特点，理论联系实践，了解民间工艺题材在现代设计的使用价值。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三部分，共 7 个教学章节理论内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：民间工艺概论	第一节 原始宗教与图腾崇拜	民间工艺是劳动人民创造的生活文化，它与人民的生活、生产、风俗习惯密切联系，其多数直接用来美化自身、美化物品和美化生活环境。实例讲解以劳动者所创造和运用民间工艺为主。	中	中	低	1	4.1 4.2
	第二节 原始神话与传说		中	中	低		
	第三节 原始思维与造型意识		中	中	低		
	第四节 原始美术的造型形态						
第二章：民俗文化 with 民间工艺	第一节 民俗事象与民间工艺	辩证讲授民间工艺与现代发展下环境的异同。民俗文化 with 民间工艺与新时代中国和谐理念的思维方式的关系，	中	中	低	1	4.1 4.2
	第二节 民俗心态与民间工艺		中	中	低		
	第三节 中国人的阴阳哲学观		中	中	低		
	第四节 对吉祥、幸福的渴求		中	中	低		
	第五节 对生殖、生命的信仰		中	中	低		
第三章：民间工艺造型的基本特征	第一节 实用性造型	民间工艺造型的特征在当代设计中的体现	高	中	中	2	4.1 4.2
	第二节 完美性造型		高	中	中		
	第三节 象征性造型		高	中	中		
	第四节 概括性造型		高	中	中		
	第五节 随意性造型		高	中	中		
	第六节 抽象性造型		高	中	中		
	第七节 程式性造型		高	中	中		
第四章：民间工艺造型的方法	第一节 主题形象展开造型法	民间工艺造型的艺术在当代设计中的应用	高	高	高	2	4.1 4.2
	第二节 深入物象内部造型法		高	高	高		
	第三节 非静止物象造型法		高	高	高		
	第四节 时空综合造型法		高	高	高		
	第五节 适形造型法		高	高	高		

第五章：民间工艺造型的审美意蕴	第一节 神秘与直白	讲授民间工艺造型的审美意蕴，引导和传播文明的社会意义。	高	中	中	2	4.1 4.2
	第二节 稚拙与成熟		高	中	中		
	第三节 粗犷与细腻		高	中	中		
	第四节 夸张与写实		高	中	中		
	第五节 质朴与写实		高	中	中		
	第六节 强烈与恬淡		高	中	中		
	第七节 简洁与繁复		高	中	中		
	第八节 诙谐与庄重		高	中	中		
第六章：民间工艺的具体分类	第一节 纸张工艺	民间工艺在社会发展中的应用和意义。	高	高	高	2	4.1
	第二节 纺织品工艺		高	高	高		
	第三节 雕塑工艺		高	高	高		
	第四节 综合造型工艺		高	高	高		
	第五节 适宜人居环境作品		高	高	高		
第七章：课题创作	第一节 课题创作训练	已前面讲授内容进行训练和创作，要求以体现地方非遗文化结合主新时代、主旋律为主的创作设计。	高	高	高	22	4.1 4.2

四、教学方法

针对民间工艺的基本概念及分类，要求学生利用至少 10 小时的课外时间，在图书馆进行图书资料查阅或进行网络资料查阅，使学生充分了解民间工艺概念及各地民间工艺的大体分类及艺术特征。针对本土民间工艺种类，结合自己的调查选题，利用考察与访谈的形式收集与选题相关的民艺资料。针对民间工艺在设计中的应用，要求学生利用课外时间，结合教师的讲授，查阅相关设计范例，为艺术创作打下坚实基础。

主要教学方法为课堂讲授、案例赏析。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：20%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.1**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 4.2**）。

课程作业考查成绩：80%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：理解分析各种民间工艺的造型特征、民间工艺的制作、民间工艺在当代设计中的应用等。其中，民间工艺的造型特征（20 分）（**毕业要求 1.1**）、民间工艺的制作（40 分）（**毕业要求 4.2**）、民间工艺在当代设计中的应用（20 分）（**毕业要求 4.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 左汉中主编《中国民间美术造型》（第一版）[M]. 湖南美术出版社，1992 年.
- [2] 吕胜中主编《造型原本》（第一版）[M]. 三联书店出版社，2002 年.
- [3] 吕胜中主编《中国民间剪纸》（第一版）[M]. 湖南美术出版社，1994 年
- [4] 学习网站：民间工艺研究，中国民间文化艺术研究院，网址：<http://minyi.yanxiang.org/>

《人体工程学》教学大纲

课程名称： 人体工程学

课程英文名称： Human body engineering

课程编码： 0602ZY113

课程类别/性质： 应用类课程/选修

学 分： 3

总学时/理论： 48/48

开课单位： 艺术学院

适用专业： 环境设计

先修课程： 家具与空间

制 定 人： 赵文明

审 核 人： 欧阳尚海

一、课程简介

《人体工程学》是环境设计专业一门应用类选修课程，主要阐述从事环境设计所必须掌握的专业知识及相关学科知识，是指导环境设计的理论基础。课程内容包括六部分：人体工程学、人体生理学基础、设计心理学与消费者心理学、人体测量学、产品设计与人体工程学、室内环境设计与人体工程学。其中核心内容是人体测量学、产品设计与人体工程学、室内环境设计与人体工程学。

该课程综合了设计过程中具有代表性的专项目，在课程中运用了人体生理学、人体心理学、人体测量学、生物力学、环境生理学等多种学科知识阐述人体工程学的基本法则和基础设计手法。要求学生通过学习该课程后，掌握人体工程学的基本观点和设计基本法则；具备基础的人体工程学和设计的基本理论；树立正确的形式审美观与价值观，保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握人体工程学的基本观点和设计基本法则，培养设计能力基础，树立正确的形式审美观与价值观。为学习后续专业课程和未来从事环境设计工作打下坚实的理论基础。

1. 价值目标：从人机工程、健康、和谐生活及安全生产的角度，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义价值观的设计工作者。

2. 知识和能力目标

- (1) 理解人体工程学概念和基本观点（**毕业要求 2.2**）；
- (2) 掌握人体生理学基础、人体测量学、设计心理学与消费者心理学（**毕业要求 3.1**）；
- (3) 掌握产品设计与人体工程学、室内环境设计与人体工程学（**毕业要求 2.2**）；
- (4) 能够利用人体工程学理论基础对设计工作进行指导（**毕业要求 2.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括 6 章的理论教学和 1 个课后作业内容。课内理论教学 48 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章	第一节 人体工程学概述	介绍中国人体工 程学发展历史,提 升民族自信心	高	中	低	8	2.1
	第二节 人体工程与设计		高	高	低		
第二章:	第一节 神经系统	并入中国传统生 理学、医学理论 如黄帝内经、伤 寒杂病论等,弘 扬中华文化	高	低	低	8	2.1、2.2
	第二节 视觉的生理基础		高	中	中		
	第三节 听觉的生理基础		高	中	中		
	第四节 嗅觉的生理基础		高	中	中		
	第五节 肤觉的生理基础		高	中	中		
第三章:	第一节 心理和行为	穿插中国近现代 历史名人事迹及 其典故,提升爱 国意识	中	中	高	8	2.1、2.2
	第二节 人的行为心理与空间环境		中	低	高		
	第三节 设计心理学		中	中	高		
	第四节 消费心理学		中	中	高		
第四章:	第一节 人体测量学概述	分析与了解我国 古代以及近现代 人的形状特点, 继承与发展民族 传统文化	中	中	低	8	2.1、2.2
	第二节 常用人体测量数据与运用		高	高	高		
	第三节 基于人体测量学的人体模板		高	中	中		
第五章:	第一节 产品设计人体因素分析	讲解中国传统汉 唐、明清家具案 例,了解中国传 统家具文化	高	中	中	8	2.1、2.2
	第二节 产品设计中人机设计方法		高	中	中		
	第三节 手持产品人体工程学分析实例——以手机为例		中	低	低		
	第四节 家具设计人体工程学——座椅		高	高	高		
第六章:	第一节 室内设计常用人体尺寸	融入北京四合 院、山西窄院、 福建土楼等建 筑,弘扬中国传 统建筑文化	高	高	高	8	2.1、2.2
	第二节 人体动作空间		中	中	低		
	第三节 室内光环境设计		高	中	中		
	第四节 室内色彩环境设计		高	高	中		
	第五节 室内界面质地设计		中	中	中		
	第六节 室内空间设计		高	中	中		
	第七节 室内听觉环境设计与热环境设计		中	中	低		

四、教学方法

本课程以学生为本,同时关注教学效益,注重将人体工程设计理论知识和专项设计相结合,培养学生设计能力,树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂,第一、二章主要采用讲授法,第三、四、五、六章部

分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制 ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置若干对于人的各种动态尺寸了解与探索、运用人体工程学设计相关家具，让学生因地制宜对人体尺寸与空间和使用产品的深入了解和细化设计。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（**毕业要求 2.1**）、课中作业 2 次（**毕业要求 2.2**）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：调研报告、设计方案、设计答辩等。其中，设计心理学与消费者心理学、人体测量学（40 分）（**毕业要求 2.2**）、人体工程学设计专项涵盖（40 分）（**毕业要求 2.2**）、人体工程学理论概述、人体生理学基础（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 柴春雷主编.人体工程学（第二版）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2009 年.
- [2] 熊兴福、舒余安编. 人机工程学（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2016 年.
- [3] 章曲，谷林编. 人体工程学（第一版）[M]. 北京：北京理工大学出版社，2009 年.

《室内外快题与手绘表达》教学大纲

课程名称：室内外快题与手绘表达 课程英文名称：Indoor and outdoor quick questions and hand drawn expression

课程编码：0602ZY271

课程类别/性质：专业/选修

学 分：3

总学时/理论：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：形态构成、建筑制图与识图

制 定 人：王志乔

审 订 人：欧阳尚海

一、课程简介

《室内外快题与手绘表达》是环境设计专业一门专业选修课程，通过美术基础的基本理论、应用知识的学习，了解手绘效果图的表现技法。使学生掌握画面的构图、比例、透视、造型、明暗、质感等绘画基本因素，能够运用表现技法绘制室内外环境空间效果，具有一定的画面组织能力。

课程内容包括基础训练和快题设计两个部分：基础训练包括线条、透视、构图、色彩等方面；快题设计共分为室内和室外两个专题。其中重点部分是在于基础训练的训练强度。

该课程是应用性较强的专业选修学科，除平时的基础训练之外还需结合考研快题设计的形式加以训练，为同学们后续专业考研打下一定基础。要求学生学习该课程后，掌握手绘表达空间环境的基本方法；具备独立表现原创方案的能力；树立学以致用、设计为民的学习心态。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握基本的手绘表现方法；具备独立表现原创方案的能力；树立学以致用、设计为民的学习心态，为学习后续专业设计课程的创作丰富表现形式。

1. 价值目标：树立学以致用、设计为民的学习心态，通过手绘训练的量的累积获得手绘技能质的飞跃，在这个过程中磨练意志，陶冶情操。

2. 知识和能力目标：

- (1) 培养学生绘画兴趣，提高学生对本专业的认识；
- (2) 培养学生对事物的观察审美能力；
- (3) 培养学生丰富的想象力与大胆的创造力和三维空间思考能力

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后习题三部分，包括4部分的基础训练教学及2项专项技能训练（课内作业）内容。课内基础训练教学32学时、专项技能训练16学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一部分	设计手绘概述	介绍梁思成、华人建筑师贝律铭的事迹，鼓舞学生的学习热情。在电脑信息化时代强调手绘创作的情感，找到时代浪潮下的学以致用、设计为民的初心。	高	中	低	8	3.1
第二部分	设计手绘透视与构图		高	低	高	8	3.1
第三部分	材质与植物表现		中	中	高	8	3.1
第四部分	手绘色彩表现		高	中	高	8	3.1
第五部分	室内快题设计训练	树立技术为思维服务的意识，在创作中秉持用设计构建人与自然和谐的态度	中	中	高	8	3.1

四、教学方法

该课程大体上运用以下教学方法：讲授、研讨、案例分析、课堂练习、课后实践。了解不同手绘表现风格的适应性，建议学生在练习中做到与设计专业有机的结合、树立手绘为设计服务的观念，活学活用。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内训练、结课实践作业两个部分。

课内训练成绩：30%，包括课堂练习 3 次（毕业要求 3.1）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取结课实践作业方式，内容涵盖本课程的基础与训练两大板块。结课考核内容包括：线条训练（10 分）（毕业要求 3.1）、透视与构图（10 分）（毕业要求 3.1）、材质与植物（10 分）（毕业要求 3.1）、色彩表现（10 分）、快题（60 分）。

六、参考教学资源

[1] 罗力. 环艺表现技法 [M]. 西南师范大学出版社, 2007 年.

[2] 朱小平. 建筑装饰效果图 [M]. 天津人民美术出版社, 2007 年.

[3] 彼得·库克森·史密斯. 现代建筑效果图 [M]. 中国计划出版社贝思出版有限公司 2003 年.

《环境设计策略与表达》教学大纲

课程名称：环境设计策略与表达	课程英文名称：Environmental Design Strategy and Expression
课程编码：0602ZY272	课程类别/性质：专业/选修
学 分：3	总学时/理论：48/48
开课单位：艺术学院	适用专业：环境设计
先修课程：室内设计基础、建筑空间设计基础	
制 定 人：欧阳尚海	审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《环境设计策略与表达》它是学习环境设计须掌握的基本技能之一，在众多基础技能课程中，该课程的重要地位十分显著。要求学生通过对设计表达基础知识、基本技能、材质表现、单体训练、各类空间表现训练等内容学习，初步掌握环境设计表达的内涵及其基本技能技法，技能技法训练培养学生设计思维、设计审美及设计表达等方面的能力，为后续的专业设计课程打下一个坚实的基础。

该课程虽是一门选修课程，但在专业学习初期中占有总要作用，可以帮助学生提高专业的理解、认知能力；需具备一定的美术绘画基础或者设计软件的熟练应用来进行设计意图表达。要求学生完成该课程后能够形成一套专业创作表达方式。

二、课程教学目标

本课程教学目的是通过课程学习，使学生具备环境设计专业内不同空间类型解决思路、方法的能力；形成一套自己专业创作表达方式，同时提高分析空间问题、解决空间问题的能力。

4. 价值目标：从小空间到大空间、从室内环境到室外环境设计等不同空间类型的设计策略与表达出发，培养学生独立思考、分析与解决专业问题的能力。

2. 知识和能力目标：

- (1) 能清环境设计策略与表达的基本技能；（**毕业要求 2.1**）
- (2) 能合理应用表达方式解决不同空间问题；（**毕业要求 2.2**）
- (3) 能将自己对空间的理解与认识利用所学的表达式进行合理表达；（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课后作业三部分，共 5 个教学章节理论内容。课内理论教学 16 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：空间设计表达基础理论知识及常用工具介绍	第一节：设计表达的沿革	设计表达的价值与人生价值	低	中	低	4	2.1
	第二节：设计表达的内涵		低	中	低		
	第三节：设计表达的分类		低	中	低		
	第四节：设计表达常用工具介绍		低	中	低		
第二章：空间设计表达基本技能	第一节：线条表达	中国传统建筑轮廓线条与形态	中	高	高	8	2.2
	第二节：体块表达		中	高	高		
	第三节：透视与构图		中	高	高		
	第四节：表达练习		中	高	高		
第三章：空间设计策略与表达材质及单体量化	第一节：各类材质表现要点	中国传统建筑轮廓线条与形态	中	高	高	8	2.2
	第二节：单体表现要点		中	高	高		
	第三节：单体组合表现要点		中	高	高		
	第四节：表达练习		高	高	高		
第四章：空间设计策略与表达原则及步骤分析	第一节：设计手绘表达绘制原则	设计策略与人生价值	高	中	高	8	3.1
	第二节：设计表达案例步骤分析		高	中	高		
	第三节：设计表达案例解析		中	中	中		
第五章：设计策略与表达实践	第一节：室内空间设计策略与表达	设计策略与人生价值	高	高	高	20	4.1
	第二节：景观空间设计策略与表达		高	高	高		

四、教学方法

该课程以讲授环境设计策略与表达为主，注重学生在学习过程中对室内外不同空间策略表达方式的理解为主，培养学生解析环境设计作品、图解环境设计作品的能力，形成良好的设计表达方式。主要教学方法为课堂讲授、课后练习、案例赏析。

建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内平时成绩、课程作业考查两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

课程作业考查成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：对线型、体块、材质的表达方式、室内典型案例的设计策略与表达分析、景观空间设计策略与表达分析等。其中，室内典型案例（40 分）（**毕业要求 2.1**）景观空间案例（40 分）（**毕业要求 2.2**）基础表达（20 分）（**毕业要求 1.1**）。

六、参考教学资源

[1]成玉宁 主编. 景观空间建构 思维与表达(第一版次) [M]. 北南京:东南大学出版社, 2010 年.

[2]王昭俊译. 环境方案的设计策略(第一版次) [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010 年.

《植物配置与景观营造》教学大纲

课程名称：植物配置与景观营造 课程英文名称：Plant configuration and landscape construction

课程编码：0602ZY273

课程类别/性质：专业课程/选修

学 分：3

总学时/理论/：48/48

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：园林设计基础、中外古典园林赏析

制 定 人：张进

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《植物配置与景观营造》是环境设计专业一门专业选修课程，主要阐述园林景观设计所必须掌握的园林中植物景观的营造方法与原理，从生态学原理与审美学原理出发，提出园林植物景观的营造方法。是指导园林景观设计的理论基础。

该课程是专业性较强的应用学科。课程内容包括了植物造景的概念、意义及国内外动态，植物配置的基本原则，植物配置的生态学原理和植物造景的形式美原理，各类植物的配置与景观营造，道路、广场、建筑、水体和山体等园林构成要素的植物配置与景观营造。要求学生在学习该课程后，在了解植物造景的基础上，掌握植物造景方法和技能。学生通过学习植物造景的原则、原理和艺术手法等，能应用植物针对不同环境做出既有科学性又有艺术性的植物种植设计。让学生在完成设计和造景任务的同时能正确掌握植物造景的知识和技能，保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过对本课程的学习，使学生掌握植物造景的基本理论、表现手法，植物配置的原则、形式，树立正确的形式审美观与价值观。为学习后续专业课程和未来从事园林景观设计工作打下坚实的基础。

1. 价值目标：从植物生态学的角度，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义价值观的园林景观设计工作者。

2. 知识和能力目标

- (1) 掌握园林中植物景观的营造方法的美学原理（毕业要求 2.1）；
- (2) 掌握建筑与园林植物的结合造景。（毕业要求 3.1、3.2）；
- (3) 掌握滨水区的植物造景。（毕业要求 3.1、3.2）；
- (4) 掌握道路绿化植物造景。（毕业要求 3.1、3.2）；
- (5) 能够独立进行园林景观中的植物造景。（毕业要求 3.1、3.2）；

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、及课堂创作三部分。课内理论教学 48 学时，课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
第一章：绪论及 园林植物资源	第一节：植物造景的概念，意义及 国外动态	中国园林植 物对世界园 林的贡献	高	中	低	2	2.1
	第二节：中国古典园林植物造景		高	高	低		
	第三节：国外古典园林植物造景		高	高	低		
	第四节：现代园林植物造景		高	高	低		
	第五节：园林植物资源		中	中	低		
第二章：植物造 景的艺术美	第一节：园林植物的生态习性	生态文 明建 设背 景 下 风 景 园 林 师 的 责 任 感	高	低	中	4	3.1、3.2
	第二节：园林植物的观赏特性		高	中	中		
	第三节：植物造景中的艺术原理		高	中	中		
	第四节：植物造景的应用形式		高	中	中		
	第五节：植物在最观设计中的配置 原则		高	中	中		
第三章：建筑与 园林植物的结合 造景	第一节：建筑与园林植物在组景中的 相互关系	通过建筑与 景观结合案 例学习生态 文明建设内 容、树立人 与自然和谐 发展观念。	高	高	高	6	3.1、3.2
	第二节：古典园林建筑与植物造景		高	高	高		
	第三节：现代公共建筑与园林植物 造景		高	高	高		
	第四节：居住区建筑的植物造景		高	高	高		
第四章：滨水区 的植物造景	第一节：水与园林植物在组景中的 相互关系	通过滨水 区的植物 造景案例 学习生态 文明建设 内容、树 立人与自 然和谐发 展观念。	高	高	高	6	3.1、3.2
	第二节：水生景观的植物造景艺术		高	高	高		
第五章：道路绿 化植物造景	第一节：城市道路的绿化布置形式	通过城市道 路绿化案例 学习生态文 明建设内 容、树立人 与自然和谐 发展观念。	高	高	高	6	3.1、3.2
	第二节：城市道路绿化植物造景		高	高	高		
	第三节：园林道路的植物造景		高	高	高		
第六章：植物配 置与景观营造方 案创作	第一节：植物配置与景观营造的应 用	树立正确 的设计价 值观	高	高	高	24	3.1、3.2
	第二节：植物配置与景观营的方案		高	高	高		

	汇报与讲评						
--	-------	--	--	--	--	--	--

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将植物配置与景观营造理论知识和专项设计相结合，培养学生植物配置造景的设计能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二章主要采用讲授法，第三章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制 ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课堂创作

结合课程内容，收集 3-4 幅不同风格的植物景观图片，按图片绘制出其植物配置平面图

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（**毕业要求 3.1**）、课中作业 2 次（**毕业要求 3.1**）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型为方案设计。其中，植物搭配形式美感要素（50 分）（**毕业要求 3.1**）、植物搭配的合理性（50 分）（**毕业要求 3.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 苏雪痕. 植物造景（第二版）[M]. 北京:中国林业出版社, 2007 年.
- [2] 尹吉光. 图解园林植物造景（第三版）[M]. 北京:机械工业出版社, 2007 年
- [3] 何平, 彭重华. .城市绿地植物造景及其造景（第一版）[M]. 北京:中国林业出版社, 2001 年
- [4] 刘少宗. 园林植物造景(下):习见园林植物（第一版）[M]. 天津:天津大学出版社, 2003 年
- [5] 学习网站：中国大学 MOOC. 网址：<http://www.ciid.com.cn/>

《展示设计》教学大纲

课程名称：展示设计

课程英文名称：Exhibition Design

课程编码：0602ZY108

课程类别/性质：专业/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：室内设计基础，装饰材料与施工工艺

制 定 人：朱恒

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《展示设计》是环境设计专业一门专业核心课程，主要阐述展示设计的基本理论知识与设计方法。课程内容包括七部分：展示设计的概论、展示的运作、展示设计与人体工程学、展示空间设计、展示设计中的照明设计、展示的色彩设计及展示道具设计。其中核心内容是展示设计的基本方法和原理。

该课程是综合性较强的应用学科，须全面地运用新材料、新技术和新工艺结合室内设计基础理论知识、室内设计制图、材料与施工工艺等多种知识来阐述展示设计的基本规律和方法。要求学生在学习该课程后，掌握展示空间规划的基本设计原理；具备独立完成展示空间的创作设计能力；树立正确的设计规范与创作手段。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

展示空间设计既是一门空间与场地的规划艺术，又是关于视觉传达的艺术，要求学生有较强的空间想象力和造型能力，熟悉展示设计范围内新技术、新工艺、新材料的运用，鼓励学生尽可能尝试新的展示方式。通过本课程展示基本理论的讲授和专题设计实践，培养学生的组织能力，创造能力和实施能力。

1. 价值目标：通过本课程的学习，培养学生树立系统的设计观念、严谨的治学态度以及科学解决问题的方法观。

2. 知识和能力目标：

(1) 了解展示设计的基本方法和空间规划原理，掌握总体设计、平面布局、展示环境、道具装置、灯光设置等展示设计相关的基本理论（**毕业要求 2.1 2.2**）；

(2) 培养学生对展示空间的想象能力、策划能力和创造能力，并能够运用所学知识解决展示设计中的一般实际问题。（**毕业要求 3.1 3.2 4.1**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课题创作三个部分，其中 1-7 章为专业理论教学，第 8 章为课题创作教学。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
第一章：展示设计的概论	第一节 展示设计的基本概念	通过国家博物馆等经典展示设计案例讲述中国故事，传播中国文化，不断提升学生的思想意识。激励学生把个人理想和追求融入国家与民族的事业中。	高	中	低	2	2.1
	第二节 展示设计的历史与发展		高	中	低		
	第三节 展示设计的范畴		高	中	低		
第二章：展示的运作	第一节 展示的整体策划	把社会主义核心价值观的要求和实现中华民族伟大复兴的理想和责任融入展示设计的策划和运作。	高	高	高	2	2.1 2.2
	第二节 展示设计运作的程序		高	高	高		
第三章：展示设计与人体工程学	第一节 人体工程学概述	通过现代展示设计中人体工程学与中国元素的结合，更好的从中国历史文化中理解价值观的含义。	高	中	中	2	2.1 2.2
	第二节 人体工程学基本知识		高	中	中		
	第三节 展示中的人体尺度分析		高	高	高		
	第四节 展示设计中的视觉要素		高	高	高		
	第五节 环境心理学与展示设计		高	高	高		
第四章：展示空间设计	第一节 展示空间的布置形式	从展示设计的功能定位和内容，将展示的思想主线与社会主义核心价值观结合的元素提取与符号提炼。	高	高	高	4	2.1 2.2 3.1 3.2
	第二节 展示空间动线设计		高	高	高		
	第三节 展示功能空间设计		高	高	高		
第五章：展示设计中的照明设计	第一节 展示照明的功用与分类	将照明设计与新时代新视角中国特色的视觉展示相结合，进行设计化的呈现。	高	中	中	2	2.1 2.2
	第二节 光与光源		中	中	中		
	第三节 展示照明形式		高	高	高		
	第四节 展示照明设计的原则		高	高	高		
第六章：展示的色彩设计	第一节 色彩的基本属性	发掘中国特色的文化基因和价值观念，弘扬社会主	高	中	低	2	2.1 2.2
	第二节 色彩的心理与生理作用		高	高	高		
	第三节 展示色彩设计的原则		高	高	高		

		义核心价值观。					
第七章：展示道具设计	第一节 展示道具的功能作用	强调设计实践中的集体意识、团队协作，培育学生树立和践行社会主义核心价值观的意识。	高	中	低	2	2.1 2.2 3.1 3.2
	第二节 展示道具的设计原则		高	高	高		
	第三节 展示道具的分类		高	高	中		
第八章：展示设计课题创作	第一节 展示空间的设计基础表达	树立正确的设计价值观。	中	中	高	16	3.1 3.2 4.1 4.2
	第二节 展示设计的方案汇报与讲评		中	中	高		

四、教学方法

教学方法以课堂讲授、案例赏析、小组讨论、作业点评相结合。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加强学生对展示设计基本原理的了解，并紧跟和掌握该学科的最新发展势态。

5、理论教学

采用多媒体设备进行理论教学，结合大量的案例分析，使学生能更直观的了解展示设计的基础知识与设计方法。

6、实训教学

结合理论教学合理安排作业，以辅导为主。要求学生对相关知识点和资料进行查阅，结合市场调研，并对展示设计方案进行汇报，教师对作业进行点评，并鼓励学生相互点评及自我评论，活跃课堂气氛，培养学生学习的主观能动性与创造性。

课程采用的教学形式：线下教学

五、考核及成绩评定方式

以考查为主，教师根据具体学习和训练情况及作业综合打分。课程考核包括平时成绩和考试成绩两个部分。

平时成绩：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 2.1**）。

考试成绩：70%，采取考查方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考查内容包括：设计表达的方式、图面的完整性、设计的创意性、空间功能合理性等。其中，空间功能的合理性（40 分）（**毕业要求 3.1**）、设计的创意性（40 分）（**毕业要求 3.2**）、图面与表达方式（20 分）（**毕业要求 2.1**）。

六、参考教学资源

[1] 刘东峰主编. 展示设计（第一版）[M]. 北京：中国轻工业出版社，2017 年。

[2] 单宁主编. 展示设计（第二版）[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2020 年。

- [3] 吴诗中主编. 展示陈列艺术设计 (第二版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2016 年.
- [4] 胡以萍主编. 展示陈列与视觉设计 (第二版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2018 年.
- [5] 勾锐主编. 展示设计 (第一版) [M]. 南京: 河海大学出版社, 2020 年.
- [6] 学习网站: 设计之家. 网址: <https://www.sj33.cn/architecture/>.

《装饰雕塑》教学大纲

课程名称：装饰雕塑

课程英文名称：Decorative Sculpture

课程编码：0602ZY107

课程类别/性质：理论课程/选修

学 分：2

总学时/理论：32/32

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计

先修课程：建筑制图与识图、建筑空间设计基础

制 定 人：赵文明

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《装饰雕塑》是环境设计专业一门应用选修课程，主要阐述从事环境设计所需掌握的专业知识及相关学科知识，是指导环境空间装饰美化的理论基础。课程内容包括五部分：装饰雕塑概论、装饰雕塑的审美特征与造型原理、装饰雕塑的制作流程与基本技法、装饰雕塑的各类材料与制作工艺、装饰雕塑的现实应用与作品鉴赏。其中核心内容是装饰雕塑的制作流程与基本技法和装饰雕塑的各类材料与制作工艺。

该课程综合了装饰雕塑设计过程中的各种材料与制作工艺，在课程中运用了材料的类型、质感、色彩等多种处理手法阐述装饰雕塑设计的基本法则和基础设计手法。要求学生在学习该课程后，掌握运用装饰雕塑三维立体空间的造型方法和材料属性；具备基础的装饰雕塑设计实践能力、空间意识、材料意识以及动手操作能力；树立正确的形式审美观与价值观，保证学生达到本专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过本课程的学习使学生掌握装饰雕塑三维立体空间的造型方法和材料属性，培养学生装饰雕塑的设计实践能力、空间意识、材料意识以及动手操作能力，树立正确的形式审美观与价值观。为学习后续专业课程和未来从事环境设计工作打下坚实的理论基础。

1. 价值目标：从环境健康、和谐生活及安全生产的角度，引导学生树立正确的审美价值观，培养符合社会主义核心价值观的环境设计工作者。

2. 知识和能力目标

- (1) 理解装饰雕塑的基本概念和表现形式（**毕业要求 3.2**）；
- (2) 掌握装饰雕塑的制作流程与基本技法（**毕业要求 3.1**）；
- (3) 掌握装饰雕塑三维立体空间的造型方法和材料属性；
- (4) 掌握装饰雕塑的各类材料与制作工艺（**毕业要求 3.2**）；
- (5) 能够利用装饰雕塑设计对环境空间进行装饰美化（**毕业要求 3.2**）。

三、课程教学内容及学时分配

课程教学包括课堂教学、课堂研讨、课中及课后习题三部分，包括 5 章的理论教学和 1 个课后作业内容。课内理论教学 32 学时。课堂理论教学内容、要求及学时分配如下：

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
第一章	第一节 装饰雕塑的基本概念	介绍中国装饰雕塑的发展历程，提升民族自信心	高	中	低	2	3.1
	第二节 装饰雕塑的表现形式		高	高	中		
	第三节 装饰雕塑的发展与嬗变		中	高	低		
第二章	第一节 装饰雕塑的审美特征	并入司母戊鼎、龙门石窟、唐三彩、景德镇的陶瓷等雕塑，展现了中华民族的雕塑艺术源远流长。	高	中	中	6	3.1、3.2
	第二节 装饰雕塑的造型语言与要求		高	中	中		
	第三节 装饰雕塑造型方案表达		高	中	高		
第三章	第一节 装饰雕塑的制作流程	了解中国传统雕塑制作流程，感受中国传统文化的魅力。	中	中	高	8	3.1、3.2
	第二节 泥塑基础制作技法		中	低	中		
	第三节 翻制阶段的程序与技法		中	低	低		
第四章	第一节 木雕的材料与工艺	穿插中国雕塑传统材料与工艺有其悠久的历史和不不变的特性，是装饰雕塑的基础和根本。增加文化认同感。	中	中	高	8	3.1、3.2
	第二节 石雕的材料与工艺		中	中	高		
	第三节 陶艺雕塑的材料与工艺		中	中	高		
	第四节 金属雕塑的材料与工艺		中	中	高		
	第五节 纤维艺术雕塑的材料与工艺		低	低	中		
	第六节 综合材料雕塑与工艺		中	中	中		
第五章	第一节 与器物结合的工艺性装饰雕塑	学习和借鉴各国优良传统的基础上，大胆地继承和创新，为我国当代雕塑艺术注入新的活力。	低	低	中	8	3.1、3.2
	第二节 与现代建筑相适应的陈设性装饰雕塑		中	中	高		
	第三节 与公共空间环境相结合的景观性装饰雕塑		中	中	高		

四、教学方法

本课程以学生为本，同时关注教学效益，注重将装饰雕塑设计理论知识和环境空间设计相结合，培养学生装饰雕塑设计实践能力，树立正确的形式审美观与价值观。主要教学环节包括课堂教学、课堂讨论、课中作业、课后练习。

1. 课堂教学

主要采用讲授、视频教学、翻转课堂，第一、二、五章主要采用讲授法，第三、四章部分采用视频教学和翻转课堂。

2. 课堂讨论/课中作业

课中结合课堂内容适度安排作业，要求学生对相关知识点和资料进行查阅，让学生通过收集资料对有关问题分组编制 ppt、答辩，并鼓励学生对内容进行相互评议、分析和讨论，发挥学生的主观能动性。

3. 课后练习

课后结合课程内容，布置专项空间的装饰雕塑设计，让学生进行环境空间装饰美化和布局。

五、考核及成绩评定方式

课程考核包括课内实训、期末考试两个部分。

课内实训成绩：30%，包括课堂讨论 2 次（**毕业要求 3.1**）、课中作业 2 次（**毕业要求 3.1**）、提问及考勤。

期末考试成绩：70%，采取闭卷考试方式，内容涵盖本课程的基本概念、基本理论和基本方法。考试题型包括：调研报告、设计方案、设计答辩等。其中，装饰雕塑设计形式美感要素（40 分）（**毕业要求 3.2**）、装饰雕塑设计专项涵盖（40 分）（**毕业要求 3.2**）、装饰雕塑设计风格（20 分）（**毕业要求 3.1**）。

六、参考教学资源

- [1] 杨华. 当下装饰雕塑的材料与工艺研究[D]. 苏州：苏州大学，2007 年.
- [2] 张群. 装饰雕塑的材料研究[D]. 湖南：湖南师范大学，2012 年.
- [3] 刑永川著. 鬼斧神工中国古代雕刻研究（第一版）[M]. 陕西：陕西人民教育出版社，1996 年.
- [4] 胥建国著. 精神与情感—中西雕塑的文化内涵（第一版）[M]. 上海：商务印书馆，2003 年.
- [5] 曹帅. 现代城市公共艺术中装饰雕塑艺术的应用与研究[D]. 武汉：湖北工业大学，2013 年.
- [6] 周东红著. 景观雕塑及其环境的艺术形态》[D]. 合肥：合肥工业大学，2005 年.

《设计写生》教学大纲

课程名称：设计写生

课程英文名称：Design Practice

课程编码：0601SJ025

课程类别/性质：专业/选修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：3W

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计，环境设计

先修课程：图形创意、创意表现

制 定 人：王诗彦

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《设计写生》是艺术设计专业技法课。通过对地域性风土人情和建筑样式的考察、写生，力求能够熟练地达到对景写生的目的，为艺术设计的表现技法打下技术基础。

二、课程教学目标

3、价值目标：

《设计写生》作为艺术设计专业实践教学环节课程。该课程是使学生通过从静态画室走向大自然，面对千变万化的繁杂形状和色彩，训练学生通过取舍，提炼、概括，使客观物象的形、色向绘画形式语言转化。写生作业强调设计专业特点，注重色彩的主观表现，培养学生积极主动的运用色彩的能力。重点着力于学生的写生能力及解决问题能力，强化个性意识。经过速写、色彩写生训练使学生具有理论到实践的理性认知

2. 知识和能力目标：

（1）线描建筑风景速写，能准确地抓住建筑物的特征，形体准确、结构严谨，建筑物和周围的环境关系表现恰当。（**毕业要求 4.1**）

（2）钢笔淡彩风景速写，能把握好钢笔和淡彩在表现风景上的协调补充作用，造型明确流畅，淡彩表现力强，充分表现作者对自然的感受。（**毕业要求 4.2**）

（3）水彩风景写生，能熟练地掌握水彩的性能，准确表现自然景观，结构明确，色彩关系好，整体感强。（**毕业要求 4.2**）

（4）考察报告，对考察的地域有深刻的了解，对民俗、建筑的样式有系统的说明和阐述，并结合自己的速写，色彩写生加以记录，成为一个完整的考察报告。（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

- 1、讲解风景写生的取景、构图，风景色彩的步骤。
- 2、经过老师的讲解示范学会不同景物色彩的绘制方法。

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
第一章：线描，建筑风景速写	第一节：线描风景速写	中国传统建筑的空间体量、尺度、形状、比例设计思想	高	高	低	4	4.1 4.2
	第二节：建筑风景速写		高	高	低		

第二章：钢笔淡彩风景速写	第一节： 钢笔淡彩风景速写表现	中国传统造物哲学与新时代中国和谐理念的创作型思维方式的关系	中	高	低	4	4.1 4.2
	第二节：钢笔淡彩风景速写分类		中	高	低		
第三章：水彩风景写生	第一节： 水彩风景写生表现	地域文化差异特点与建筑的关系	低	低	中	4	4.1 4.2
	第二节：水彩风景写生分类		低	低	中		
第四章：水粉风景写生	第一节：水粉风景写生表现	地域文化差异特点与建筑的关系	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节：水粉风景写生分类		高	中	高		
第五章：考察报告	第一节：考察报告概述	地域文化差异特点与建筑的关系	中	中	中	4	4.1
	第二节：考察报告撰写		中	中	中		

四、教学方法

1. 由院、系指派有经验的专业教师负责实习的联系、安排、指导和协调工作，按每 20 名左右学生配备 1 名实习指导教师。在写生期间，做好安全指导工作。 写生队设队长、副队长（兼管理员）各 1 人，写生队一切事务听从队长安排。

2. 分组写生，每组指定一名组长负责具体工作。

3. 在写生期间，做好专业指导工作，及时给学生解决专业困难问题，给学生多做专业示范。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

1. 考核内容

1. 对教师的要求写生成绩=写生作品 70%+考察报告 30%

(1) 写生指导教师应具备较丰富的实际工作经验、责任心强、体贴入微地关心并指导学生、对突发事件有较强的应变能力。

(2) 指导教师应在写生期间不定期的到实践场所查学生的实验情况 2—3 次，解答学生的问题、调整实践内容、了解学生表现情况，检查结果直接影响学生的实践成绩，评定学生写生成绩。

2. 对学生的要求

(1) 实践课程是教学过程的重要实践性教学环节，不允许免修；实践环节不及格者，按照学生学籍管理规定处理。

(2) 每天按时到实践地点、认真实践、完成实践要求的工作任务。

(3) 填写实践报告书

2. 成绩评定

综合上述考核内容，先采用以上计分方法逐项进行评定， 然后累加起来， 最后采用优(≥90 分)、良(80~89 分)、中(70~79)、及格(60~69)和不及格(<60 分)五级记分制给出实习成绩。

请假累计超过写生有效时间的三分之一者，按缺课处理，不予评定成绩；对不请假或请假未批准不参加写生者，以旷课论处，旷课时间累计超过三天者或未完成写生任务者，实习成绩为不及格； 写生期间因违反有关规定和纪律而造成重大责任事故者，写生成绩为不及格。

在写生过程中，若学生能独立思考，对某些问题有独到见解并写出小论文，将给予表扬并在成绩评定时给以适当加分。

课程考核包括：写生作品、考察报告两个部分。

考察报告：30%，课堂测试、提问及考勤。（**毕业要求 1.2**）、随堂考查与课后练习（**毕业要求 4.1**）。

写生作品：70%，采取考查方式，内容涵盖学生在写生期间实践内容：对风景写生的感受、感知等。其中，风景写生速写（40 分）（**毕业要求 4.1**）、装饰画表现（40 分）（**毕业要求 4.2**）、电脑软件应用（20 分）（**毕业要求 4.1**）。

六、参考教学资源

[1]麻爱国主编《色彩风景写生》[M]. 中国纺织出版社 2003. 1

[2]（美）凯文·D 麦克弗森著《油画风景写生与创作》[M]. 上海人民美术出版社 2014. 1

《设计考察》教学大纲

课程名称：设计考察

课程英文名称：Design Investigation

课程编码：0601SJ035

课程类别/性质：专业/选修

学 分：3

总学时/理论/实验（上机）：3W

开课单位：艺术学院

适用专业：视觉传达设计，环境设计

先修课程：图形创意、创意表现

制 定 人：王诗彦

审 核 人：欧阳尚海

一课程简介

《设计考察》作为设计专业实践教学环节课程。该课程是使学生通过从静态画室走向大自然，面对千变万化的繁杂形态和色彩，训练学生通过取舍，提炼、概括，使客观物象的形、色向绘画形式语言和专业方式上转化。力求了解更多设计方面的实践经验，拓宽视野，使艺术设计的各门课程的学习有新的飞跃。

二、课程教学目标

1、价值目标：

《设计考察》课程为专业课实践教学。“外师造化，中得心源”，艺术来源于自然，而又高于自然，通过风景写生拓宽学生的艺术视野与自身修养，锻炼学生的观察能力、分析能力、感悟能力；脑、眼、心、手的协调能力，感性与理性相结合，培养学生的创造性思维，从而创造出符合社会的美感设计作品。

2. 知识和能力目标：

（1）线描建筑风景速写，通过观察、速写训练、风景写生等手段对自然进行写生，锻炼学生的构图能力、表现色彩能力与概括取舍能力。（**毕业要求 4.1**）

（2）钢笔淡彩风景速写，能把握好钢笔和淡彩在表现风景上的协调补充作用，造型明确流畅，淡彩表现力强，充分表现作者对自然的感受。（**毕业要求 4.2**）

（3）地域性文化设计，对实地景物和传统文化的观察力和感受力，提高选材、取景、构图的能力；结合自身专业特性，进一步提炼设计语言在设计，熟练掌握专业造型特点，为下一步进入创作打下坚实的基础。（**毕业要求 4.1**）

（4）考察报告，对考察的地域有深刻的了解，对民俗、建筑的样式有系统的说明和阐述，并结合自己的速写，色彩写生加以记录，成为一个完整的考察报告。（**毕业要求 4.1**）

三、课程教学内容及学时分配

1. 速写能准确地抓住物体的特征，形体准确、结构严谨，物体和周围的环境关系表现恰当。并注意各种装饰样式。

2. 城市景观赏析注重对空间与建筑环境标识导向设计等运用过程中的表现，将自我的亲身体会与城市景观设计的原理相结合，来理解设计的涵义。

3. 对当地人文风情考察与了解，学习不同区域类型艺术设计作品的可取之处，拓宽视野，了解地域传统文化差异性。

4. 美院及设计院校考察 通过各大院校的考察，学习对方的长处与设计理念。

5. 考察报告 对考察对象应该有一个比较全面的认识，对国内外目前设计界应有一个大致的了解，对考察对象的样式进行系统的说明和阐述，并结合自己的速写，加以记录，成为一个完整

的文稿。

课程教学内容及学习要求

章节内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析 与 应用		
第一章：线描 建筑风景速写	第一节：线描风景速写	中国传统建筑的 空间体量、尺度、 形状、比例设计 思想	高	高	低	4	4.1 4.2
	第二节：建筑风景速写		高	高	低		
第二章：钢笔 淡彩风景速写	第一节： 钢笔淡彩风景速写表现	中国传统造物哲 学与新时代中国 和谐理念的创作 型思维方式的关系	中	高	低	4	4.1 4.2
	第二节：钢笔淡彩风景速写分类		中	高	低		
第三章：地域 性建筑文化设计	第一节： 地域性文化建筑考察	地域文化差异特 点与建筑的关系	低	低	中	4	4.1 4.2
	第二节：地域性文化建筑保留与设计		低	低	中		
第四章：地域 性传统文化设计	第一节：地域性传统文化生活考察	地域文化传统差 异特点的保留与 变化关系	高	中	高	4	4.1 4.2
	第二节：地域性传统文化生活保留与设计		高	中	高		
第五章：考察 报告	第一节：考察报告概述	地域文化差异特 点与建筑的关系	中	中	中	4	4.1
	第二节：考察报告撰写		中	中	中		

四、教学方法

1. 由院、系指派有经验的专业教师负责实习的联系、安排、指导和协调工作，按每 20 名左右学生配备 1 名实习指导教师。在写生期间，做好安全指导工作。 写生队设队长、副队长（兼管理员）各 1 人，写生队一切事务听从队长安排。
2. 分组写生，每组指定一名组长负责具体工作。
3. 在写生期间，做好专业指导工作，及时给学生解决专业困难问题，给学生多做专业示范。建议所以章节采用课题讲授与案例分析方式。

课程采用的教学形式：线下教学。

五、考核及成绩评定方式

1. 考核内容

1. 对教师的要求写生成绩=写生作品 70%+考察报告 30%

（1）写生指导教师应具备较丰富的实际工作经验、责任心强、体贴入微地关心并指导学生、对突发事件有较强的应变能力。

（2）指导教师应在写生期间不定期的到实践场所查学生的实验情况 2—3 次，解答学生的问题、调整实践内容、了解学生表现情况，检查结果直接影响学生的实践成绩，评定学生写生成绩。

2. 对学生的要求

(1) 实践课程是教学过程的重要实践性教学环节,不允许免修;实践环节不及格者,按照学生学籍管理规定处理。

(2) 每天按时到实践地点、认真实践、完成实践要求的工作任务。

(3) 填写实践报告书

2. 成绩评定

综合上述考核内容,先采用以上计分方法逐项进行评定,然后累加起来,最后采用优(≥ 90 分)、良(80~89分)、中(70~79)、及格(60~69)和不及格(< 60 分)五级记分制给出实习成绩。

请假累计超过写生有效时间的三分之一者,按缺课处理,不予评定成绩;对不请假或请假未批准不参加写生者,以旷课论处,旷课时间累计超过三天者或未完成写生任务者,实习成绩为不及格;写生期间因违反有关规定和纪律而造成重大责任事故者,写生成绩为不及格。

在写生过程中,若学生能独立思考,对某些问题有独到见解并写出小论文,将给予表扬并在成绩评定时给以适当加分。

课程考核包括:写生作品、考察报告两个部分。

考察报告:30%,课堂测试、提问及考勤。(毕业要求 1.2)、随堂考查与课后练习(毕业要求 4.1)。

写生作品:70%,采取考查方式,内容涵盖学生在写生期间实践内容:对风景写生的感受、感知等。其中,风景写生速写(40分)(毕业要求 4.1)、装饰画表现(40分)(毕业要求 4.2)、电脑软件应用(20分)(毕业要求 4.1)。

六、参考教学资源

[1]麻爱国主编《色彩风景写生》[M]. 中国纺织出版社 2003.1

[2](美)凯文·D麦克弗森著《油画风景写生与创作》[M]. 上海人民美术出版社 2014.1

《毕业实习》教学大纲

课程名称：毕业实习

课程英文名称：Graduation Practice

课程编码：0601SJ028

课程类别/性质：分散实习/必修

学 分：2

周数：4

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计，视觉传达设计

先修课程：专业核心课

制 定 人：张进

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《毕业实习》是计专业一门专业实践课程，需要学生深入企业公司和设计单位进行实践课题项目设计和生产实践。

该实践环节要求学生实习完成后，系统掌握设计专业的相关实践技术和知识，进一步巩固所学习的理论知识，加强理论联系实践，检验并提高自己的实践能力；具备独立完成设计项目的能力；树立正确的设计规范与创作手段。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过该实践教学环节的学习，使学生掌握设计专业的基本理论知识。通过实习让学生了解社会和企业对于毕业生知识结构和能力素质的需求,及时调整自己的知识结构尽快适应社会发展需要。针对毕业设计任务的内容，了解施工、设计中的实际情况，收集相关资料，为完成毕业设计任务做好准备、奠定基础；同时培养学生的独立生活和独立工作的能力，在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：通过课程的学习，培养学生科学严谨的治学态度、勇于创新及团队协作的精神。

2. 知识和能力目标：

(1) 学会实践环节中设计的流程和方法（**毕业要求 2.1、2.2**）；

(2) 学会相关材料的性能和施工工艺（**毕业要求 2.1、2.2、3.1、3.2、4.1**）；

(3) 深入了解社会、企业对设计人才的能力要求（**毕业要求 2.1、2.2、3.1、3.2、4.1**）；

三、毕业实习内容与基本要求

毕业实习为实践教学环节，时限为4周，要求学生结合艺术设计专业的特点和知识结构选择相关的单位与设计公司进行实习。毕业实习内容包括：

1. 参与设计构思、设计制作，熟悉设计相关项目的流程和方法。
2. 参与设计的实践过程，熟悉设计公司的运作流程。
3. 熟悉并了解企业运作、经营与管理等方面的知识，了解设计在整个项目中的地位和作用。
4. 深入设计的一线进行实践，了解相关材料的性能和施工工艺。

5. 记录毕业实习日志。

毕业设计教学内容及学习要求

实习内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
前期动员，布置实 习任务。	(1) 进行实习动员 (2) 布置实习任务	探索和创新的精神、 善于沟通合作的能 力、对市场的敏锐预 测能力和超前意识、 经营管理意识、吃苦 耐劳及不畏挫折的精 神等在毕业实习之中 的体现。	高	中	低	1 天	1.2
毕业实习阶段任 务	(7) 参与设计构思、设计制作， 熟悉设计相关项目的流程和方法。 (8) 参与设计与施工的实践过 程，熟悉设计公司的运作流程。 (9) 熟悉并了解企业运作、经营 与管理等方面的知识，了解设计 在整个项目中的地位和作用。 (10) 深入设计及施工一线进行 实践，了解相关材料的性能和施 工工艺。 (11) 记录毕业实习日志	探索和创新的精神、 善于沟通合作的能 力、对市场的敏锐预 测能力和超前意识、 经营管理意识、吃苦 耐劳及不畏挫折的精 神等在毕业实习之中 的体现。	高	高	高	25 天	2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
毕业实习报告撰 写	(12) 撰写实习报告	探索和创新的精神、 善于沟通合作的能 力、对市场的敏锐预 测能力和超前意识、 经营管理意识、吃苦 耐劳及不畏挫折的精 神等在毕业实习之中 的体现。	高	高	高	2 天	1.2

四、毕业实习地点及组织管理

实习地点：毕业实习单位地点以老师推荐和学生自己联系相结合的方式来确定。根据学生的

专业特长和就业兴趣分散到各企事业单位、研究机构、设计公司等单位进行分散实习。

组织管理:

1. 学院成立毕业实习工作领导小组，全面负责本院毕业实习工作的动员、组织、安排、管理等工作。
2. 教研室按毕业实习工作条例的要求，选派毕业实习指导教师。
3. 毕业实习实行指导教师负责制，由指导教师全面负责对学生的指导与管理工作。

五、毕业实习方式及教学方法

毕业实习方式为实践性教学，学生在企业与设计公司参与实际项目设计项目，了解项目的设计和施工管理体制，工作流程，熟悉工程的施工组织设计和管理方法，熟悉部分工程的技术交底和施工质量控制与施工预算等来锻炼自己的实践能力。

课程采用的教学形式：线上和线下教学相结合。

七、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以毕业实习日记和实习报告为主，结合毕业实习的表现、组织纪律、学习态度、任务完成情况、等进行综合评定。

1. 毕业实习期表现：实习过程中，无迟到早退现象，能认真，熟练完成实习单位布置的各项工作任务。（20分）（**毕业要求 1.2**）
2. 毕业实习日志：学生应将每天的工作内容、收集的资料等进行记录。并定期向指导教师汇报实习情况。（40分）（**毕业要求 2.1**）
3. 毕业实习报告：实习报告撰写内容丰富详实，能够做到把事件中的项目和遇到的问题阐述清楚。（40分）（**毕业要求 4.1**）

七、参考教学资源

- [1] 唐纳德·A·诺曼 著《设计心理学》[M]. 中国建筑工业出版社，2016年.
- [2] 学习网站：www.abbs.com

《毕业设计》教学大纲

课程名称：毕业设计

课程英文名称：Undergraduate Design

课程编码：0601SJ029

课程类别/性质：专业/必修

学 分：8

周 数：12

开课单位：艺术学院

适用专业：环境设计、视觉传达设计

先修课程：修完本专业所有课程

制 定 人：朱恒

审 核 人：欧阳尚海

一、课程简介

《毕业设计》是设计学类学生在校学习期间最后的一门重要的专业实践类综合设计课程，要求学生能够运用所学专业理论知识和基本技能完成综合设计方案并能解决实际问题。

该实践环节要求学生实习完成后，系统掌握从选题、调研和查阅资料、开题、设计论证、撰写毕业设计论文、答辩这样一个完整的开展环境设计的程序和各部分的工作规范；具备独立分析和解决综合性设计问题的能力；树立正确的人生观、价值观与审美观。保证学生达成专业的相应毕业要求。

二、课程教学目标

通过该实践教学环节的学习，使学生掌握本专业的基本理论知识及相关的专业技能，培养学生的科学素养、实践能力、创新精神及人际交往能力，树立正确的人生观、价值观和审美观。在专业知识、实践能力、综合素质等方面达到课程教学目标。

1. 价值目标：通过课程的学习，培养学生科学严谨的治学态度、勇于创新及团队协作的精神。

2. 知识和能力目标：

- (1) 掌握正确的调研与分析方法（**毕业要求 3.1**）；
- (2) 掌握毕业设计中涉及到的软件操作（**毕业要求 4.2**）；
- (3) 熟练掌握本专业完整的设计流程（**毕业要求 2.1、2.2、3.1、3.2、4.1**）；

三、毕业设计内容与基本要求

毕业设计为实践教学环节，时限为 12 周，力求使学生弄清基本概念，熟练掌握基本内容。在了解基本概念的基础上，应当结合专业特点，理论联系实际。毕业设计内容包括：

1. 开题报告：主要是导师向学生交待题目的来源、意义、工作设想和要求，并以毕业设计任务书的形式，下达给学生，给学生指出主要的参考书和参考资料的查找范围，学生按要求进行文献检索，写出开题报告，开题报告应包括研究的目的和意义，国内外研究现状和发展趋势，详细研究内容、思路，所采用的处理问题的方法和手段，具体进度计划等。开题报告完成后，进入开题答辩，通过后方可进入设计阶段。

2. 设计阶段：学生按开题报告内容和毕业设计（论文）任务书的要求，完成设计（论文）的全部内容（包括设计草图、方案正稿、展板、模型或动画等）。导师定期检查毕业设计进度及完成情况，不断深化设计方案。

3. 设计说明撰写：要求层次清楚、观点正确、表达简练、图文并茂、书写工整，语言流畅，一般不少于 4000 字，并对毕业设计期间自己的整个工作及收获作一个自我评价。按长江大学毕业设计（论文）规范化要求对论文进行排版、打印、装订。

4. 审查意见与评阅意见：学生在答辩前 1 周完成毕业设计（论文）报告，提出答辩申请，并送导师审查，导师详细审查论文完成情况，写好“审查意见”后连同报告送评阅教师评阅，评阅教师由答辩委员会聘请，评阅人根据设计任务完成情况和论文水平写出“评阅意见”，明确是否同意参加答辩，连同报告一起交答辩委员会。答辩委员会按要求进行资格审查，并公布有答辩资格的学生名单，凡准许参加答辩的学生应作好答辩前的一切准备工作。

5. 设计答辩：主要按学生毕业设计内容分组答辩，答辩实行指导教师回避制。答辩完成后，由答辩委员会根据审查意见、评语及答辩情况归纳出简要评语，确定成绩，最后完成论文归档等。

毕业设计教学内容及学习要求

教学内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
前期设计	(1) 任务布置 (2) 创作选题	在创作选题中融入 中华传统元素以及 创新创业技艺的传 承发展	高	中	低	2 周	2.1 2.2
中期设计	(1) 考察调研 (2) 设计目标阐述 (3) 草图设定	在设计实施中探索将 社会主义核心价值观 的要求、实现民族复 兴的理想和责任融入 设计表现	高	高	高	3 周	3.1 3.2 4.1
后期制作	(1) 方案正稿的绘制 (2) 展板、模型或动画的制作 (3) 设计说明撰写	在最终设计效果表现 中结合深入学习宣传 贯彻党的十九大精神，深入推动习近平 新时代中国特色社会主义思想，分别从内 容、形式、创新三方 面同向同行，形成协 同效应。	高	高	高	6 周	3.2 4.1 4.2
设计答辩	设计答辩	通过答辩，引导学生 树立正确的价值观、	高	高	中	1 周	2.1 2.2

		文化观，建立民族自豪感和文化自信。					4.1
--	--	-------------------	--	--	--	--	-----

四、毕业设计地点及组织管理

1. 学院成立毕业设计（论文）工作领导小组，全面负责本院毕业设计工作的动员、组织、安排、管理等工作。
2. 教研室按毕业设计工作条例的要求，选派毕业设计指导教师。
3. 毕业设计（论文）实行指导教师负责制，由指导教师全面负责对学生的指导与管理工作。

五、毕业设计方式及教学方法

毕业设计方式为实践性教学，以启发式教学和实训辅导为主，结合考察调研、方案汇报、小组讨论、作业点评、设计答辩等教学方法。通过阅读主要参考书目、网上查询、资料整理和专题讨论，加强学生对本专业基本设计原理的了解，提高学生的综合设计能力及解决实际问题的能力。

课程采用的教学形式：线上和线下教学相结合。

六、考核及成绩评定方式

本大纲适用于设计学类本科专业。按照本大纲的内容进行教学，注意培养学生设计思维和动手能力。该课程的成绩，以设计作品为主，结合设计答辩的实际情况进行综合评分。设计作品考查内容包括：设计表达的方式、构图及布局的合理性、方案的完整性、设计的创意性等。其中，方案的完整性（30分）（**毕业要求 3.1**）、构图及布局的合理性（20分）（**毕业要求 3.2**）、设计的创意性（20分）（**毕业要求 3.2**）、设计的表达方式（20分）（**毕业要求 2.1**）。

毕业设计（论文）成绩的评定采用结构评分的方法，由指导教师、评阅教师和教师答辩小组分别评分，各以100分计，其中指导教师评分占40%，评阅教师评分占30%，答辩小组评分占30%。

毕业设计（论文）成绩可按优秀（90~100）、良好（80~89）、中等（70~79）、及格（60~69）和不及格（60分以下）五个档次评定。

毕业设计（论文）要严格考核，学生应交出设计或论文报告以及有关的全部资料，如工作手册、实验数据记录本、算稿、调查原始记录等，并按时参加毕业设计答辩。所有毕业生必须参加毕业设计（论文）答辩。

答辩分小组答辩、争优答辩、争议答辩三个过程完成。小组答辩：根据指导教师与被指导学生分离的原则，院学术委员会指定5名教师组成小组答辩委员会，由教授或博士担任小组答辩委员会主任进行小组答辩。争优答辩：小组答辩完成后，按25~30%推荐学生进行争优答辩，答辩成绩评定为优秀或良好。争议答辩：对小组答辩中成绩最差的后1~3名学生，责成教师指导进行论文修改，经学院审查同意，集中起来进行争议答辩，其成绩评定为中等、及格或不及格。

七、参考教学资源

- [1] 王受之主编. 世界现代设计史（第二版）[M]. 北京：中国青年出版社，2015年。
- [2] 尹定邦，邵宏主编. 设计学概论（第三版）[M]. 湖南：湖南科学技术出版社，2021年。

[3] 刘佳慧, 李瑾, 刘娜主编. 艺术设计理论基础与应用研究 (第一版) [M]. 吉林: 吉林科学技术出版社, 2021 年.

[4] 甘莉主编. 艺术设计理论的多角度研究 (第一版) [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2019 年.

[5] 崔勇, 杜静芬主编. 艺术设计创意思维 (第二版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2016 年.

[6] 学习网站: 设计在线. 中国. 网址: <http://www.dolcn.com>.

《舞蹈学专业导论与学业发展指导》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称: 中文名称: 舞蹈学专业导论与学业发展指导, 英文名称: introduction to dance major and academic development guidance

课程编码: 0601XK069

学 分: 1

总 学 时: 16, **理论学时:** 16

适用专业: 舞蹈学 (师范类)

课程性质: 专业选修课

先修课程: 无

开课单位: 艺术学院

课程负责人: 董柳莎 **课程组成员:** 陈蕾、江丹丹、余思琦

二、课程简介

《舞蹈学专业导论与学业发展指导》是舞蹈学 (师范类) 专业的必修课。

本门课程主要是让学生了解舞蹈学专业的愿景、使命、核心价值观、办学定位和人才培养目标。是引导学生了解专业, 掌握专业课程学习方法的指导性课程。

通过该课程的学习, 为学生大学四年的专业学习及今后从业目标的设定打下良好的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

舞蹈学专业导论与学业发展指导是帮助学生了解舞蹈学学科概念、内涵、规律的一门课程。其中教学设计是以课堂教学为中心, 包括: 学科概况、专业核心课程设置与讲解、专业学习方法

等。

通过该课程的学习，为学生大学期间的专业学习及就业目标设定起到指导作用。

2、具体目标

课程目标 1:了解舞蹈学（师范类）专业概念及内涵；了解专业课程特点及发展现状；了解舞蹈学（师范类）学生应具备的核心素养；培养学生的教育情怀，树立良好的从业意愿。

课程目标 2:掌握舞蹈学（师范类）核心课程内容及学习方法，具备专业学习与职业生涯规划的基本能力；培养学生分析问题、解决问题、自主学习的能力。

课程目标 3:以小组为单位进行课堂讨论及实践，并将学习成果以小组汇报的形式在全班研讨，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化传统，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3		L	L	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈学专业导论及学业发展指导》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	舞蹈学专业概况	2	2
第二章	芭蕾课程授课内容及学习方法指导	2	4
第三章	中国民族民间舞授课内容及学习方法指导	2	4
第四章	中国古典舞授课内容及学习方法指导	2	4
第五章	现代舞授课内容及学习指导	2	4
第六章	舞蹈编导授课内容及学习方法指导	2	4
第七章	教师教育类课程内容及学习方法指导	2	4
第八章	实践类课程内容及学习方法指导	2	4
合计		16	30

第一章 舞蹈学专业概况

【教学目标】

- 1、知识目标：了解舞蹈学专业概况及发展现状；了解我校舞蹈学专业办学定位、培养目标及教学成果；了解舞蹈师范生应具备的核心素养，树立良好的从业意愿。支撑培养目标1、2
- 2、能力目标：了解舞蹈学课程的整体设置；了解主干学科与核心课程的设置与学习意义；具备规划大学四年专业学习的基本能力。支撑培养目标2
- 3、价值目标：通过课堂小组讨论培养学生与人沟通、协作学习的能力。支撑培养目标3

【重点】掌握舞蹈教育对象、教育内容、教育方法的概念内涵。

【难点】了解和掌握素质舞蹈教育学段应具备的核心素养。

§ 1.0 舞蹈学专业定义	0.25学时
§ 1.1 办学定位	0.25学时
§ 1.2 培养目标	0.25学时
§ 1.3 课程设置	1学时

第二章 芭蕾舞课程授课内容及学习方法指导

【教学目标】

1. 知识目标：了解芭蕾舞课程的设置、学时、学分；了解芭蕾舞课堂学习内容与培养目标；了解作为舞蹈教师应从芭蕾舞课堂上生成的能力。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：掌握芭蕾舞课程学习的步骤与方法，具备学习动作、分析动作的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过课堂小组讨论培养学生与人沟通、协作学习的能力。支撑培养目标3

【重点】掌握芭蕾舞课程内容及培养目标。

【难点】掌握芭蕾舞课程的学习途径，具备自主学习的能力。

§ 2.1 芭蕾课程概述

0.25学时

§ 2.2 芭蕾课程内容及培养目标

0.75学时

§ 2.3 芭蕾课程学习方法

1学时

第三章 中国民族民间舞课程授课内容及学习方法指导

【教学目标】

1. 知识目标：了解中国民族民间舞课程的设置、学时、学分；了解中国民族民间舞课堂学习内容与培养目标；了解作为舞蹈教师应从中国民族民间舞课堂上生成的能力。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：掌握中国民族民间舞课程学习的步骤与方法，具备学习动作、分析动作的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过课堂小组讨论培养学生与人沟通、协作学习的能力。支撑培养目标3

【重点】掌握中国民族民间舞课程内容及培养目标。

【难点】掌握中国民族民间舞课程的学习途径，具备自主学习的能力。

§ 3.1 中国民族民间舞课程概述

0.25学时

§ 3.2 中国民族民间舞课程内容及培养目标

0.75学时

§ 3.3 中国民族民间舞课程学习方法

1学时

第四章 中国古典舞课程授课内容及学习方法指导

【教学目标】

1. 知识目标：了解中国古典舞课程的设置、学时、学分；了解中国古典舞课堂学习内容与培养目标；了解作为舞蹈教师应从中国古典舞课堂上生成的能力。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：掌握中国古典舞课程学习的步骤与方法，具备学习动作、分析动作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过课堂小组讨论培养学生与人沟通、协作学习的能力。支撑培养目标3

【重点】掌握中国古典舞课程内容及培养目标。

【难点】掌握中国古典舞课程的学习途径，具备自主学习的能力。

§ 4.1 中国古典舞课程概述 0.25学时

§ 4.2 中国古典舞课程内容及培养目标 0.75学时

§ 4.3 中国古典舞课程学习方法 1学时

第五章 现代舞课程授课内容及学习方法指导

【教学目标】

1. 知识目标：了解现代舞课程的设置、学时、学分；了解现代舞课堂学习内容与培养目标；了解作为舞蹈教师应从现代舞课堂上生成的能力。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：掌握现代舞课程学习的步骤与方法，具备学习动作、分析动作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过课堂小组讨论培养学生与人沟通、协作学习的能力。支撑培养目标3

【重点】掌握现代舞课程内容及培养目标。

【难点】掌握现代舞课程的学习途径，具备自主学习的能力。

§ 5.1 现代舞课程概述 0.25学时

§ 5.2 现代舞课程内容及培养目标 0.75学时

§ 5.3 现代舞课程学习方法 1学时

第六章 舞蹈编导课程授课内容及学习方法指导

【教学目标】

1. 知识目标：了解舞蹈编导课程的设置、学时、学分；了解舞蹈编导课堂学习内容与培养目标；了解作为舞蹈教师应从舞蹈编导课堂上生成的能力。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：掌握舞蹈编导课程学习的步骤与方法，具备学习动作、分析动作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过课堂小组讨论培养学生与人沟通、协作学习的能力。支撑培养目标3

【重点】掌握舞蹈编导课程内容及培养目标。

【难点】掌握舞蹈编导课程的学习途径，具备自主学习的能力。

§ 6.1 舞蹈编导课程概述 0.25学时

§ 6.2 舞蹈编导课程内容及培养目标 0.75学时

§ 6.3 舞蹈编导课程学习方法 1学时

第七章 教师教育类课程授课内容及学习方法指导

【教学目标】

1. 知识目标：了解教师教育类课程的设置、学时、学分；了解教师教育类课程学习内容与培养目标；了解作为舞蹈教师应从课堂上生成的能力。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：掌握教师教育类课程学习的步骤与方法，具备学习动作、分析动作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过课堂小组讨论培养学生与人沟通、协作学习的能力。支撑培养目标3

【重点】掌握教师教育类课程内容及培养目标。

【难点】掌握教师教育类课程的学习途径，具备自主学习的能力。

§ 7.1 教师教育类课程概述 0.25学时

§ 7.2 教师教育类课程内容及培养目标 0.75学时

§ 7.3 教师教育类课程学习方法 1学时

第八章 实践类课程授课内容及学习方法指导

【教学目标】

1. 知识目标：了解实践课程的类别、设置、学时、学分；了解实践课程学习内容与培养目标；了解作为舞蹈教师应从课堂上生成的能力。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：掌握实践课程学习的步骤与方法，具备学习动作、分析动作的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过课堂小组讨论培养学生与人沟通、协作学习的能力。支撑培养目标3

【重点】掌握实践课程内容及培养目标。

【难点】掌握实践课程的学习途径，具备自主学习的能力。

§ 8.1 实践类课程概述 0.25学时

§ 8.2 实践类课程内容及培养目标 0.75学时

§ 8.3 实践类课程学习方法 1学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授、讨论为主，并适时通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受课堂知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是教育教学类课程，实践性强，培养学生的综合能力。因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。舞蹈学专业导论与学业指导课程对学生综合素养要求较高，既要有舞蹈专业知识的学习又有学习习惯的培养，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本理论贯穿整个课堂教学实践。充分应用所学理论知识找到专业学习的规律及方法。

4、充分利用网络资源，搜索相关资料，了解研究和分析的对象，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 1	2.2 尊重、信任、关爱每一位学生，尊重教育规律和中学生身心发展规律，具有正确的教师观和学生观，乐于为学生的成长创造外部条件和机会，做学生健康成长、科学成材、全面发展的引路人。	课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试

课程目标 3	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	分组协作+课堂表现
---------------	--	-----------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、学习小结（占比 10%）等，期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	30	20%	60	20%
课程目标 2	40	40%	50	40%	30	20%
课程目标 3					10	100%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- （1）吕艺生，《素质教育舞蹈》，上海音乐出版社，2014 年。
- （2）吕艺生，《舞蹈教育学》上海音乐出版社，2000 年。

2、参考书目：

- （1）[美]布伦达·普·麦克臣《舞蹈：作为艺术教育》（素质教育与舞蹈美育研究成果丛书），美国人类动力学出版公司，2015 年。
- （2）张中媛，创造性舞蹈宝典——打通九年一贯舞蹈教学之经脉[M]，台北：台北艺术大学，2007 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行了课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握舞蹈学（师范类）专业概念及内涵；熟悉专业课程特点及发展现状；熟练掌握舞蹈学（师范类）学生应具备的核心素养。	较为熟练掌握舞蹈学（师范类）专业概念及内涵；较为熟悉专业课程特点及发展现状；较为熟练掌握舞蹈学（师范类）学生应具备的核心素养。	掌握舞蹈学（师范类）专业概念及内涵；熟悉专业课程特点及发展现状；掌握舞蹈学（师范类）学生应具备的核心素养。	初步掌握舞蹈学（师范类）专业概念及内涵；初步熟悉专业课程特点及发展现状；初步掌握舞蹈学（师范类）学生应具备的核心素养。	未能掌握舞蹈学（师范类）专业概念及内涵；未能熟悉专业课程特点及发展现状；未能掌握舞蹈学（师范类）学生应具备的核心素养。
课程目标 2	熟练掌握舞蹈学（师范类）核心课程内容及学习方法，具备很好地专业学习与职业生涯规划的基本能力；具备很好地分析问题、解决问题、自主学习的能力。	较为掌握舞蹈学（师范类）核心课程内容及学习方法，具备较好地专业学习与职业生涯规划的基本能力；具备较好地分析问题、解决问题、自主学习的能力。	掌握舞蹈学（师范类）核心课程内容及学习方法，具备一定专业学习与职业生涯规划的基本能力；具备一定分析问题、解决问题、自主学习的能力。	初步掌握舞蹈学（师范类）核心课程内容及学习方法，初步具备专业学习与职业生涯规划的基本能力；初步具备分析问题、解决问题、自主学习的能力。	未能掌握舞蹈学（师范类）核心课程内容及学习方法，不具备专业学习与职业生涯规划的基本能力；不具备分析问题、解决问题的能力、自主学习的能力。
课程目标 3	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：董柳莎

审核人：艺术学院教学委员会

《基础乐科》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：基础乐科，英文名称：Foundation music

课程编码：0601XK062

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：王慧 **课程组成员：**宋玉函

二、课程简介

《基础乐科》是舞蹈学专业一门专业必修课程，本课程包含两个方面的内容：基本乐理与视唱。基本乐理是音乐理论科目中第一门系统讲授音乐理论基础知识的课程；是学习、理解、表现音乐所不可缺少的；视唱是通过视唱技能培养音乐听觉的训练，进一步了解和掌握音乐语言的特点和规律，进而全面提高音乐的才能和素养。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过本课程的学习培养学生掌握从事一般音乐活动和音乐教育工作必须具备的基本乐理的基本知识与能力，并通过广泛地分析实例作品，加强对乐理知识的感性认识，以积累音乐经验，开拓艺术视野。为学好相关及后续课程，进一步发展音乐才能打好基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握基础乐科的基本概念、基本理论和基本方法。

课程目标 2：能够正确规范的完成本课程所规定的理论、书写等方面的作业；应用富有表现力的声音进行无升降号和一个升号的视唱曲的视唱，并按基本指挥图式正确地划拍。

课程目标 3：能熟练地应用于艺术实践和教学活动中，形成学校教育所要求的基础乐科的教学能力，适应中学音乐教学工作的需要。

课程目标 4：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完专业课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能

够成为新时代的音乐工作者。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2 教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 2
3 学科素养	3.1 掌握基础乐科的基本知识和基本的对位手法；运用富有表现力的声音进行无升降号和一个升号的视唱曲的视唱，并按基本指挥图式正确地划拍。 3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 1
6 综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8 沟通合作	8.2 具有一定的科学研究和实际创作能力；在训练中培养乐学善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	课程目标 4

七、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	L	M	H	H	H	H	H	L
课程目标 2	L	H	M	M	M	H	M	L
课程目标 3	L	H	H	M	M	H	H	M

课程目标 4	L	L	H	M	M	H	H	L
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《基础乐科》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论	2	2
第二章	记谱法	2	2
第三章	节奏与节拍	6	8
第四章	音程	6	8
第五章	和弦	6	6
第六章	自然大小调	4	4
第七章	中国民族调式	4	4
第八章	装饰音、演奏法记号及音乐术语	2	2
合计		32	36

第一章 绪论

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音的基本概念及音的性质。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能掌握音名及组名。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。支撑课程目标3、4。

【重点】音级。

【难点】音组。

§1.1 音乐基本的重要性	0.5学时
§1.2 音及音名	0.5学时
§1.3 通过视唱感受音及音级	1学时

第二章 记谱法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握记谱法的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能识别各种谱号及音符，并规范的写作。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完专业课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。支撑课程目标3、4。

【重点】音符及其规范写法。

【难点】音符时值的特殊划分。

§2.1 五线谱与简谱	0.25学时
§2.2 音的长短	0.25学时
§2.3 音的高低	0.25学时
§2.4 变音与等音	0.5学时
§2.5 音符及其规范写法	0.25学时
§2.6 C大调、a小调以及以c为宫的同宫系统的各调式	0.5学时

第三章 节奏与节拍

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握节奏与节拍的基本概念。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用二声部复调的基本对位手法，创作对比式二声部复调小曲。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完专业课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握节奏、节拍在音乐表现中的意义。

【难点】音值组合及节拍的正确划分。

§3.1 节奏与节拍的基本概念	0.5学时
§3.2 拍子与拍号	1学时
§3.3 拍子的种类	0.5学时
§3.4 图示击拍与指挥	0.25学时
§3.5 切分音	0.25学时
§3.6 节奏、节拍在音乐表现中的意义	0.5学时

第四章 音程

【教学目标】

- 9、知识目标：掌握音程的基本概念及类型。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能构成和识别各音程。支撑课程目标4。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完 成专业课程学习的同时， 还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。支撑课程目标3、4。

【重点】音程的构成与识别。

【难点】不协和音程的解决。

§4.1 旋律音程与和声音程	0.25学时
§4.2 音程的度数与性质	0.5学时
§4.3 音程的扩大与缩小	1学时
§4.4 音程的转位	1学时
§4.5 协和音程与不协和音程	0.25学时
§4.6 C大调、a小调以及以c为宫的同宫系统的各调式	3学时

第五章 和弦

【教学目标】

- 8、知识目标：理解和弦基本概念及类型。支撑课程目标1。
- 9、能力目标：能识别和构成各类和弦。支撑课程目标4。
- 2、价值目标：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完 成专业课程学习的同时， 还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。支撑课程目标3、4。

【重点】三和弦、七和弦的识别与构成。

【难点】调式中的和弦及不协和和弦的解决。

§5.1 三和弦	1学时
§5.2 七和弦	1学时
§5.3 和弦的构成	1学时
§5.4 G大调、e小调以及以G为宫的同宫系统的各调式	3学时

第六章 自然大小调

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握西洋调式各调式音阶特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能构成和分析各西洋调式及其变体。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。支撑课程目标3、4。

【重点】西洋调式各调式音阶特点。

【难点】辨明各种西洋调式。

§6.1 自然大调式及其音阶结构	0.25学时
§6.2 自然大调式的调号	0.5学时
§6.3 自然小调式及其音阶结构	0.25学时
§6.4 关系大小调及其小调的调号	0.5学时
§6.5 自然大小调的变体	0.5学时
§6.6 G大调、e小调以及以G为宫的同宫系统的各调式	2学时

第七章 中国民族调式

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中国民族调式各调式音阶特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能构成和分析中国民族调式。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。支撑课程目标3、4。

【重点】民族调式各调式的特点及构成。

【难点】辨明各种民族调式。

§7.1 五声音阶及其调式	1学时
§7.2 七声调式	1学时
§7.3 G大调、e小调以及以G为宫的同宫系统的各调式	2学时

第八章 装饰音、演奏法记号及音乐术语

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握常用的音乐标记和音乐术语。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：理解各音乐标记在作品中的含义及演奏方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：在整个教学过程中，在有助于分析表现音乐。顺利地完课程学习的同时，还要注意提高学生逻辑思维能力，发展音乐才能，开发智力，并培养学生的审美情趣，使学生能够成为新时代的音乐工作者。支撑课程目标3、4。

【重点】音乐标记。
【难点】演奏法记号。

§8.1 装饰音	0.25学时
§8.2 演奏法记号	0.25学时
§8.3 略写记号	0.25学时
§8.4 常用音乐术语	0.25学时
§8.5 G大调、e小调以及以G为宫的同宫系统的各调式	1学时

六、课程教学基本方法

- 本课程的教学方法主要包括课堂教学、课堂研讨、课堂及课后作业、专题练习等。
1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。
 - 2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行新课教学；通过练习法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。
 - 3、注重课后学习。课后学习是巩固和掌握课堂知识点的重要教学环节。学生必须通过自主学习和练习才能掌握各项技术理论并分析音乐作品，从而实现音乐能力的逐步提升。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 2	通过视唱练习，掌握无升降号和一个升号的乐曲，并按基本指挥图式正确地划拍。	习作展示 课后作业 期末考试
课程目标 3	应用基本概念分析音乐作品中的乐理知识。	习作展示 课后作业 期末考试

课程目标 4	运用基础乐科知识进行相关课程的学习。	习作展示 课后作业 期末考试
--------	--------------------	----------------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业、课堂讨论、视唱练习、出勤率等，期末考试为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

10、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%
课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：裘柳芹著，舞蹈音乐视唱教程，中国文联出版公司，1997 年。

2、参考书目：

(1) 晏成铨、童忠良、钟峻程，基本乐理教程，人民音乐出版社，2002 年。

(2) 李重光，音乐理论基础，人民音乐出版社，1996 年。

(3) 李重光，基本乐理，高等教育出版社，1997 年。

8、网上资源：

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼

分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十二、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够准确完整的记忆所有知识点，并且成体系。	能够比较完整的记忆基本知识点。	能够比较完整的记忆常见知识点。	大概了解所学知识。	概念模糊，知识结构混乱。
课程目标 2	对所学知识产生独特的见解。能够恰当的体现在自己的歌曲作品中。	能够很好的运用所学知识。	能够使用基本技能。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	毫无运用能力。
课程目标 3	了解基础乐科的审美标准，充分理解音乐与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本知晓基础乐科的特点，较好的理解音乐与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对基础乐科的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对基础乐科的理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不能了解基础乐科音乐与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	具有极强的自律性和悟性。能够自主学习，自己形成有效的学习方法。	具有极强的自律性，可以灵活运用技巧的同时具备相应的教学能力。	具有一定的自律性，具有按时学习、直面困难的品质，可以将理论联系作品分析，同时掌握相应的教学方法。	有基本的自控力，愿意培养按时学习的习惯，具有理论知识运用于创作的意识。	没有自控力，不能按时自学，无法建立理论知识运用于创作的意识。

编写人：王慧

审核人：艺术学院教学委员会

《芭蕾基训》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：芭蕾基训（1），英文名称：Ballet（1）

课程编码：0601ZY190

学 分：6

总 学 时：96，

理论学时：96

适用专业：、舞蹈学（师范）专业

课程性质：专业必修课

先修课程：素质技巧

开课单位：艺术学院

课程负责人：上官张科 **课程组成员：**陈蕾

二、课程简介

《芭蕾基训》属于舞蹈学专业必修课。 学生通过本课程的学习与自己的身体力行来理解芭蕾动作的规格、要领、组合方法、课堂教学组织及领会芭蕾审美要求，加强自身的舞蹈表现力，是训练学生的基本能力以及基础技巧。

其内容包括：素质能力、基本姿态与手位、脚位；扶把练习；中间练习；跳跃练习等。

本课程培养学生协调性、表现力和节奏感及对音乐的理解掌握其基本训练知识，为较高级的古典舞基训奠定坚实的基础，以适应社会发展的需要。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

芭蕾是一种舞蹈艺术，一种西方经典的艺术。系统学习芭蕾基础训练增强学生的腿部肌肉能力，进一步训练双腿的开、绷、直、立以及身体、手和头的协调性，掌握好重心稳定性。循序渐进地学习，养成良好的训练习惯，塑造学生为身体线条优美规范、能力较强的舞蹈学员。为毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：提高学生身体素质，使其具有一个专业舞蹈所必须的身体基础。

课程目标 2：训练学生掌握精细控制身体运动的能力。

课程目标 3：通过大量重复性、表达性舞蹈训练，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于追求的精神，形成积极探索的态度；通过介绍中国芭蕾舞中展现的中国精神，激发学生的民族自豪感

和爱国情怀。

课程目标 4：布置大量实践，要求学生以互助小组为单位进行动作复习、动作分析、动作整理，并将学习成果在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.学科素养	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观,良好的艺术修养和一定的艺术表现力;具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观;养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能,接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练,能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
6. 综合育人	6.3 通过大量重复性、表达性舞蹈训练,培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于追求的精神,形成积极探索的态度;将知识学习、能力发展与品德养成相结合,形成身体与精神的双重健康发展	课程目标 3
7. 学会反思	7.1 树立终身学习的理念,具备自主发展的意识和能力,了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势,继承我国优秀文化传统,能根据新时代舞蹈教育发展需求,进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	M	M	M				M	M	M
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L								

课程目标 4	M	M	M	M	M	M	M	M	M
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈编导 I》（1）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	素质能力、基本姿态与手位、脚位	2	4
第二章	1、Battement tendu 双手扶把一位 2、Demi plie 和 Grand plie 3、Battement tendu	10	20
第三章	4、Battement tendu jete 5、Rond de jambe pas terre—port de bras 6、Battement fondu	10	20
第四章	7、Battement frappe 8、Battement releve lent 9、Grand battement jete	10	20
第五章	1、中间 Plie 2、中间 Battement tendu 3、中间 Battement tendu jete 4、中间 Rond de jambe pas terre—port de bras	16	32
第六章	5、中间 Battement fondu 6、中间 Battement frappe 7、中间 Battement releve lent 8、中间 Grand battement jete	16	32

第七章	1、Pas soute 2、Changement	10	20
第八章	3、Pas echappe 4、Pas assemble	10	10
第九章	5、Pas jete 6、Grand echappe 和 Sissonne fermee	12	24
合计		96	192

第一章 素质能力、基本姿态与手位、脚位

【教学目标】

- 1、知识目标：认知芭蕾基本审美规范与动作规范。理解动作要求背后的人体原理。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：改善自身身体形态，提高个人气质。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握芭蕾体系身体运动基本规律。

【难点】与生活体系下身体运动习惯的混淆。

1.0 素质能力、基本姿态与手位、脚位

2学时

第二章 把上擦地、蹲

【教学目标】

- 1、知识目标：理解擦地与蹲中的人体下肢动作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：完成芭蕾体系下擦地与蹲的动作。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】训练髋关节的六度运动。

【难点】在髋关节的六度运动中保持人体重心的稳定。

2.1 Battement tendu 双手扶把一位

3学时

2.2 Demi plie和Grand plie

4学时

2.3 Battement tendu

3学时

第三章 把上小踢腿、划圈、单腿蹲

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握足部延伸运动、髋关节环动运动。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握大腿内侧肌肉控制大腿屈伸的能力2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】训练髋关节的六度运动。且着重训练髋关节的环动运动

【难点】慢速控制腿部大幅度运动。

- | | |
|--|------|
| 3.1 Battement tendu jete | 3 学时 |
| 3.2 Rond de jambe pas terre—port de bras | 4 学时 |
| 3.3 Battement fondu | 3 学时 |

第四章 把上小弹腿、半脚尖、大踢腿

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握大腿、小腿、足部三位一体的延伸能力。支撑课程目标2。
- 2、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】下肢整体的延伸。

【难点】发力时大腿内侧肌肉与外侧肌肉的混淆。

- | | |
|---------------------------|------|
| 4.1 Battement frappe | 3 学时 |
| 4.2 Battement releve lent | 3 学时 |
| 4.3 Grand battement jete | 4 学时 |

第五章 把下中间蹲、擦地、小踢腿、划圈

【教学目标】

- 1、知识目标：理解在中间状态下人体重心的控制状态，掌握脱把控制重心舞蹈的能力。支撑课程目标2。
- 2、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】掌握脱把控制重心舞蹈的能力。

【难点】控制重心稳定的同时保证动作幅度

- | | |
|-------------|------|
| 5.1 中间 Plie | 4 学时 |
|-------------|------|

5.2 中间 Battement tendu	4 学时
5.3 中间 Battement tendu jete	4 学时
5.4 中间 Rond de jambe pas terre—port de bras	4 学时

第六章 把下单腿蹲、小弹腿、半脚尖、大踢腿

【教学目标】

1、知识目标：理解在中间状态下人体重心的控制状态，掌握脱把控制重心舞蹈的能力。支撑课程目标2。

2、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】控制重心同时保持下肢整体的延伸。

【难点】发力时大腿内侧肌肉与外侧肌肉的混淆。

6.1 中间 Battement fondu	4 学时
6.2 中间 Battement frappe	4 学时
6.3 中间 Battement releve lent	4 学时
6.4 中间 Grand battement jete	4 学时

第七章 小跳、换脚跳

【教学目标】

1、知识目标：掌握一位、五位下的弹跳的技法；了解擦地小跳的发力要点。支撑课程目标1。

2、能力目标：跳跃时达到高、飘、轻的要求。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】训练足底肌、腓肠肌、比目鱼肌的收缩能力。

【难点】落地卸力不足，响声过大

7.1 Pas soute	5 学时
7.2 Changement	5 学时

第八章 打击小跳、擦地小跳

【教学目标】

1、知识目标：掌握双腿打击弹跳的技法；掌握移动中完成擦地小跳。支撑课程目标1。

2、能力目标：跳跃时达到高、飘、轻的要求。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】完成移动擦地小跳应有的移动距离。

【难点】在保证移动距离足够大的情况下，动作标准不变形。

8.1 Pas echappe

5 学时

8.2 Pas assemble

5 学时

第九章 中跳 大跳

【教学目标】

1、知识目标：掌握中跳、大跳使用的能力。支撑课程目标1。

2、能力目标：能综合使用小跳、中跳、大跳。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】中跳、大跳的高度

【难点】大跳准备动作中准备动作的标准性。

9.1 Pas jete

5 学时

9.12 Grand echappe 和 Sissonne fermee

5 学时

六、课程教学基本方法

课前，通过网络渠道布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是一年级的芭蕾舞基础训练，对于为经过长期舞蹈专业训练的普高生同学而言难度较大。正确的肌肉习惯还未形成，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。芭蕾基训动作元素十分丰富，动律配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解所学舞种的舞蹈文化以及经典舞台剧目。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解西方芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾基训训练体系、强调芭蕾舞的功能价值对其他舞蹈的重要支撑作用；对芭蕾文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确应用芭蕾舞动作技巧，且具备较为准确的、有一定表现力的芭蕾舞发力方式；能应用所学芭蕾舞基础支撑其他舞种的学习过程。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解芭蕾舞本土化的文化背景，中国芭蕾舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 5%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%

课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 张玉萍著，《法国丹麦芭蕾训练课程教材》上海音乐出版社，2011 年。
- (2) 《古典芭蕾舞基本功训练教程》北京舞蹈学院“十五”规划教材，上海音乐出版社，2005 年。

2、参考书目：

- (1) 刘青戈著，《中外舞蹈作品赏析 第2卷中外芭蕾舞作品赏析》，上海音乐出版社，2004 年。
- (2) 雅基·格林·哈斯 著，王会儒等 译，《舞蹈解剖学》，河南科学技术出版社，2017 年。
- (3) 张跃馨编著，《芭蕾基训》，西南师范大学出版社，2018 年。
- (4) 朱立人，《西方芭蕾史纲》，上海音乐出版社，2017 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞谱网、优酷土豆网、B 站等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	较为熟悉芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	了解芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	初步了解芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	未能了解芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。	掌握并准确应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。	初步掌握并准确应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。	未能掌握并应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，不具备芭蕾舞表演能力；不能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：上官张科

审核人：艺术学院教学委员会

《芭蕾基训》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：芭蕾基训（2），英文名称：Ballet（2）

课程编码：0601ZY191

学 分：6

总 学 时：96，

理论学时：96

适用专业：、舞蹈学（师范）专业

课程性质：专业必修课

先修课程：素质技巧

开课单位：艺术学院

课程负责人：上官张科 **课程组成员：**陈蕾

二、课程简介

《芭蕾基训》属于舞蹈学专业必修课。 学生通过本课程的学习与自己的身体力行来理解芭蕾动作的规格、要领、组合方法、课堂教学组织及领会芭蕾审美要求，加强自身的舞蹈表现力，是训练学生的基本能力以及基础技巧。

其内容包括：素质能力、基本姿态与手位、脚位；扶把练习；中间练习；跳跃练习等。

本课程培养学生协调性、表现力和节奏感及对音乐的理解掌握其基本训练知识，为较高级的古典舞基训奠定坚实的基础，以适应社会发展的需要。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

芭蕾是一种舞蹈艺术，一种西方经典的艺术。系统学习芭蕾基础训练增强学生的腿部肌肉能力，进一步训练双腿的开、绷、直、立以及身体、手和头的协调性，掌握好重心稳定性。循序渐进地学习，养成良好的训练习惯，塑造学生为身体线条优美规范、能力较强的舞蹈学员。为毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：提高学生身体素质，使其具有一个专业舞蹈所必须的身体基础。

课程目标 2：训练学生掌握精细控制身体运动的能力。

课程目标 3：通过大量重复性、表达性舞蹈训练，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于追求的精神，形成积极探索的态度；通过介绍中国芭蕾舞中展现的中国精神，激发学生的民族自豪感

和爱国情怀。

课程目标 4：布置大量实践，要求学生以互助小组为单位进行动作复习、动作分析、动作整理，并将学习成果在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.学科素养	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观,良好的艺术修养和一定的艺术表现力;具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观;养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能,接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练,能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
6. 综合育人	6.3 通过大量重复性、表达性舞蹈训练,培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于追求的精神,形成积极探索的态度;将知识学习、能力发展与品德养成相结合,形成身体与精神的双重健康发展	课程目标 3
7. 学会反思	7.1 树立终身学习的理念,具备自主发展的意识和能力,了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势,继承我国优秀文化传统,能根据新时代舞蹈教育发展需求,进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	M	M	M				M	M	M
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L								

课程目标 4	M	M	M	M	M	M	M	M	M
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈编导 I》(1) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	素质能力、基本姿态与手位、脚位	2	4
第二章	1、Battement tendu 双手扶把一位 2、Plie 3、Battement tendu	10	20
第三章	4、Battement tendu jete 5、Rond de jambe pas terre—port de bras 6、Battement fondu	10	20
第四章	7、Battement frappe 8、Adagio 9、Grand battement jete（rond de jambe en l'air）	10	20
第五章	1、中间 Port de bars 2、中间 Battement tendu 3、中间 Battement tendu jete 4、Battement frappe	16	32
第六章	5、中间 Battement fondu 6、中间 Adagio 7、中间 Grand battement jete 8、中间 Pirouette	16	32
第七章	1、Pas soute 2、Pas assenble	10	20
第八章	3、Pas jete 4、Grand echappe 和 Sissonne fermee	10	10
第九章	5、Sissonne fondu 6、Failli grand assemble	12	24

合计		96	192
----	--	----	-----

第一章 素质能力、基本姿态与手位、脚位

【教学目标】

- 1、知识目标：认知芭蕾基本审美规范与动作规范。理解动作要求背后的人体原理。附加半脚尖难度支撑课程目标1。
- 2、能力目标：改善自身身体形态，提高个人气质。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】在掌握芭蕾体系身体运动基本规律的基础上，添加半脚尖状态。

【难点】在基本动作上加半脚尖的练习，熟练的掌握重心的变化。

1.0 素质能力、基本姿态与手位、脚位

2学时

第二章 把上半脚尖擦地、蹲

【教学目标】

- 1、知识目标：理解擦地与蹲中的人体下肢动作。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：完成芭蕾体系下擦地与蹲的动作。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】半脚尖上的髋关节六度运动。

【难点】加入大舞姿并学习从一个舞姿到另一舞姿的过渡。

2.1 Battement tendu 双手扶把一位

3学时

2.2 plie

4学时

2.3 Battement tendu

3学时

第三章 把上半脚尖小踢腿、划圈、单腿蹲

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握足部延伸运动、髋关节环动运动。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握大腿内侧肌肉控制大腿屈伸的能力2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】半脚尖上训练髋关节的六度运动。且着重训练髋关节的环动运动

【难点】半脚尖上慢速控制腿部大幅度运动。

- | | |
|--|------|
| 3.1 Battement tendu jete | 3 学时 |
| 3.2 Rond de jambe pas terre—port de bras | 4 学时 |
| 3.3 Battement fondu | 3 学时 |

第四章 把上半脚尖小弹腿、控制、大踢腿

【教学目标】

- 2、知识目标：掌握大腿、小腿、足部三位一体的延伸能力。支撑课程目标2。
- 2、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】半脚尖上下肢整体的延伸。

【难点】半脚尖上发力时大腿内侧肌肉与外侧肌肉的混淆。

- | | |
|---|------|
| 4.1 Battement frappe | 3 学时 |
| 4.2 Adagio | 4 学时 |
| 4.3 Grand battement jete (rond de jambe en l'air) | 3 学时 |

第五章 把下中间半脚尖蹲、擦地、小踢腿、划圈与舞姿

【教学目标】

- 1、知识目标：理解在中间状态下人体重心的控制状态，掌握脱把控制重心舞蹈的能力。支撑课程目标2。
- 2、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】半脚尖上掌握脱把控制重心舞蹈的能力。

【难点】半脚尖上控制重心稳定的同时保证动作幅度

- | | |
|---|------|
| 5.1 中间 Port de bars | 4 学时 |
| 5.2 中间 Battement tendu | 4 学时 |
| 5.3 中间 Rond de jambe pas terre—port de bras | 4 学时 |
| 5.4 中间 Battement frappe | 4 学时 |

第六章 把下中间半脚尖单腿蹲、控制、大踢腿、转

【教学目标】

- 1、知识目标：理解在中间状态下人体重心的控制状态，掌握脱把控制重心舞蹈的能力。支撑课程目标2。
- 2、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】半脚尖上控制重心同时保持下肢整体的延伸。

【难点】半脚尖上发力时大腿内侧肌肉与外侧肌肉的混淆。

- | | |
|-----------------------------|------|
| 6.1 中间 Battement fondu | 4 学时 |
| 6.2 Adagio | 4 学时 |
| 6.3 中间 Grand battement jete | 4 学时 |
| 6.4 Pirouette | 4 学时 |

第七章 小跳、擦地小跳

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握一位、五位下的弹跳的技法；了解擦地小跳的发力要点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：跳跃时达到高、飘、轻的要求。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】训练足底肌、腓肠肌、比目鱼肌的收缩能力。

【难点】落地卸力不足，响声过大。同时还要注重上身舞姿与形态的控制。

- | | |
|------------------|------|
| 7.1 Pas soute | 5 学时 |
| 7.2 Pas assemble | 5 学时 |

第八章 小弹腿小跳、变形中跳

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握双腿打击弹跳的技法；掌握移动中完成擦地小跳。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：跳跃时达到高、飘、轻的要求。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】完成移动擦地小跳应有的移动距离。

【难点】在保证移动距离足够大的情况下，动作标准不变形。

8.1 Pas jete	5 学时
8.2 Grand echappe 和 Sissonne fermee	5 学时

第九章 单腿蹲中跳 闪身跳

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中跳、闪身跳使用的能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能综合使用小跳、中跳、闪身跳。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】中跳、闪身跳的高度

【难点】各种结束在单腿上的跳，同时还要注重上身舞姿与形态的控制。

9.1 Sissonne fondu	5 学时
9.2 Failli grand assemble	5 学时

六、课程教学基本方法

课前，通过网络渠道布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是一年级的芭蕾舞基础训练，对于为经过长期舞蹈专业训练的普高生同学而言难度较大。正确的肌肉习惯还未形成，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。芭蕾基训动作元素十分丰富，动律配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解所学舞种的舞蹈文化以及经典舞台剧目。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解西方芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾基训训练体系、强调芭蕾舞的功能价值对其他舞蹈的重要支撑作用；对芭蕾文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确应用芭蕾舞动作技巧，且具备较为准确的、有一定表现力的芭蕾舞发力方式；能应用所学芭蕾舞基础支撑其他舞种的学习过程。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解芭蕾舞本土化的文化背景，中国芭蕾舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 5%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 张玉萍著，《法国丹麦芭蕾训练课程教材》上海音乐出版社，2011 年。

(2) 《古典芭蕾舞基本功训练教程》北京舞蹈学院“十五”规划教材，上海音乐出版社，2005 年。

2、参考书目：

(1) 刘青戈著，《中外舞蹈作品赏析 第2卷中外芭蕾舞作品赏析》，上海音乐出版社，2004 年。

(2) 雅基·格林·哈斯 著，王会儒等 译，《舞蹈解剖学》，河南科学技术出版社，2017 年。

(3) 张跃馨编著，《芭蕾基训》，西南师范大学出版社，2018 年。

(4) 朱立人，《西方芭蕾史纲》，上海音乐出版社，2017 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞谱网、优酷土豆网、B 站等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	较为熟悉芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	了解芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	初步了解芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	未能了解芭蕾发展脉络；认识建立芭蕾训练体系、强调芭蕾训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。	掌握并准确应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。	初步掌握并准确应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。	未能掌握并应用芭蕾的风格语汇和芭蕾技巧，不具备芭蕾舞表演能力；不能应用所学芭蕾元素进行教学组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握芭蕾的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：上官张科

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞基训 I》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国古典舞基训，英文名称：The base teaches of Chinese classical dance I (1)

课程编码：0601ZY194

学 分：6

总 学 时：96，**理论学时：**96

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训

开课单位：艺术学院

课程负责人：余思琦 **课程组成员：**赵琴 熊涛

二、课程简介

《中国古典舞基训 I》（1）是舞蹈学专业的专业必修课，也是舞蹈学专业教学体系的核心课程。该课程包括身体基本能力与专业素质能力，由把上训练和把下训练两部分内容组成，其内容包括：导入；活动训练组合；重心训练组合；踏步蹲组合；弹腿组合；柔韧度训练组合；幅度训练组合；踢前旁腿组合；踢后腿组合；把下踢前旁腿组合；把下踢后腿组合；转开范；翻开范；跳开范。

本课程以科学化、规范化、系统化的教学训练方法，培养学生的软开度、爆发力与表演能力；以具有民族性、风格性、针对性的训练体系，培养学生的文化审美属性，为学生毕业后从事教学、学术研究和技術工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国古典舞基训是为舞蹈的表现创造以物质为前提的身体条件，培养学生的技术技能及技能与身体韵律的有机结合，达到舞蹈师范专业所需的身体表现能力与功法，并通过将民族审美文化融入具象教材，同时培养学生的审美价值取向，实现从技术型教学转换为文化型教学。

本课程要求学生完成能力准备训练-技法分解训练-开范整合训练-单一技术强化的系统训练过程，掌握舞蹈师范专业所需的基本能力与专业素质能力，了解本学科与中国传统文化、民族审美旨趣及其他姊妹艺术之间的关系，为毕业后从事教学、学术研究和技術工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：学习中国古典舞舞姿、技法的基本范式，培养学生良好的艺术表现力与艺术审美能力，通过介绍凝聚在动作表象背后的中国古典审美精神，如：内外相合、子午阴阳、拧倾圆曲的民族审美旨趣等，培养学生的文化归属感和认同感，建立学生对民族审美的情感，树立弘扬民族文化的抱负。通过对中国古典舞经典动作的案例分析以及老一辈先驱艺术家生平事迹的介绍，培养学生热爱学习、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，激发学生继承传统发展传统的自主发展意识。

课程目标 2：运用中国古典舞专业的基本知识及科学训练手段指导实践活动，采取正确的训练方式提升能力及功法，并建立分析问题的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题的创造性思维能力，为毕业后从事教学、学术研究和技術工作打下基础。

课程目标 3：介绍中国古典舞的多元创建发展史，使学生了解中国古典舞与戏曲、武术、绘画等传统姊妹艺术的密切关系，培养学生“以他山之石攻玉”的辩证思维方式，形成多学科综合分析探究的能力。

课程目标 4：组合队形需要学生的默契调度配合，要求学生以小组为单位进行反复的默契训练，从而培养学生团队协作学习的能力；布置练习任务，要求学生以小组为单位进行练习、分析、整合，并将学习成果与收获进行全班汇报，从而沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.毕业要求	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化传统，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生	课程目标 1

	涯规划。	
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章	第十一章	第十二章	第十三章	第十四章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	H	L				L						M	M	M
课程目标 4							L			H	H			

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞基训 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	导入	2	4
第二章	活动训练组合	6	4
第三章	重心训练组合	6	4
第四章	踏步蹲组合	6	2
第五章	弹腿组合	4	2
第六章	柔韧度训练组合	6	8
第七章	幅度训练组合	6	10

第八章	踢前旁腿组合	4	6
第九章	踢后退组合	4	6
第十章	把下踢前旁腿组合	6	6
第十一章	把下踢后腿组合	6	6
第十二章	转开范	12	12
第十三章	翻开范	20	20
第十四章	跳开范	6	10
合计		96	100

第一章 导入

【教学目标】

1、知识目标：了解中国古典舞基本功训练的基本要求、目标及意义；了解中国古典舞基训在中国古典舞教学体系中的重要地位及作业；了解中国古典舞基训与传统文化、民族审美旨趣之间的密切关系；支撑课程目标1。

2、价值目标：通过中国古典舞基训中“拧、倾、圆、曲”的核心动作特征，分析隐含在背后的中华民族传统文化的独到审美追求；通过对中国古典舞基训与戏曲、武术等传统姊妹学科的介绍，激发学生对中国传统文化的兴趣与民族审美的情感，并在民族文化浸润中树立弘扬民族文化的抱负。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握中国古典舞基训的基本概念。

【难点】深刻理解导入环节的重要概念。

§1.1 中国古典舞基训的基本概念	0.5学时
§1.2 中国古典舞基训的训练目标	0.5学时
§1.3 中国古典舞基训与传统文化之间的关系	0.5学时
§1.4 中国古典舞基训与传统姊妹学科之间的关系	0.5学时

第二章 活动训练组合

【教学目标】

1、知识目标：了解中国古典舞基本功中气息、提沉、大三节、末梢的定义、原理、特点及规范；

了解中国古典舞中如何运用气息带动躯干运动；了解身体关节与韧带的科学拉伸方法，了解踩地、推地、蹬地在中国古典舞步伐中的地位、作用、发展由来。复习并掌握中国古典舞肢体活动拉伸的基本规律，学习并理解活动训练的科学性内涵。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用活动训练中的训练规律，做基本的肢体热身准备；能解释活动训练的意义与价值并在实践活动中充分运用所学知识解决问题。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过中国古典舞中气息对肢体的引领，让学生了解中华优秀传统文化对气韵的独到审美追求；通过对戏曲圆场步的介绍，使学生认识踩地、推地、蹬地训练环节的由来及戏曲艺术与中国古典舞的密切关系，激发学生对中华优秀传统文化的兴趣与民族审美的情感，并在民族文化浸润中树立弘扬民族文化的抱负。支撑课程目标1、3。

【重点】掌握不同身体部位拉伸的方法及气息的运用方式；掌握活动训练组合。

【难点】大小关节的拉伸、身体各部位的运动路线衔接、气息的分配、脚的三种不同形态、末梢的意识。

§2.1 气息训练	0.5学时
§2.2 提沉、旁提、胸腰、涮腰与气息配合	1学时
§2.3 大三节的含义及分解连贯	0.25学时
§2.4 末梢的概念及应用	0.75学时
§2.5 韧带拉伸的方法与技巧	0.5学时
§1.6 勾绷之间的滚动过程 (踩地、推地、蹬地)	0.5学时
§2.7 立半脚尖的正确方法	0.5学时
§2.8 活动训练组合	2学时

第三章 重心训练组合

【教学目标】

1、知识目标：了解不同重心的定义、原理、特点及规范；了解重心的重要性以及低、中、高三种不同的半脚掌状态；掌握在正部位和开部位上进行低、中、高三个空间的重心转换；理解“劲始于足”；了解踝关节、脚掌在中国古典舞中的重要作用及意义；掌握深蹲、推地的发力训练。支撑课程目标1。

2、能力目标：能在低、中、高三个空间进行三种不同脚掌状态的清晰转换；掌握重心训练组合；通过不同半脚掌的训练，培养学生踝关节的能力，为跳跃、碾转进行铺垫；通过不同空间的重心转换，培养学生核心肌群的能力和中段的控制力，为脱把训练进行铺垫；通过深蹲、推地训练，同时培养学生踝关节、膝关节的韧劲与能力，为技术技巧进行铺垫。支撑课程目标2。

【重点】掌握不同脚掌形态、不同空间重心、深蹲推地方法。

【难点】深蹲高脚掌形态；重心移动时脚跟、脚掌的快速转换；膝关节、踝关节的能力提升。

§3.1 高、中、低半脚掌训练	0.5学时
§3.2 正部位、开部位	0.5学时
§3.3 正部位、开部位上的不同半脚掌训练	0.5学时
§3.4 正部位、开部位上的不同空间重心转换	0.5学时
§3.5 深蹲、推地的发力训练	0.25学时
§3.6 重心训练组合	3.75学时

第四章 踏步蹲组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解踏步的定义、原理、特点及规范；了解踏步位上膝关节不同程度的屈伸及同时拉伸腿部肌肉、脚踝跟腱的方法；了解膝关节在中国古典舞基训中的重要性及意义；掌握在踏步位的屈伸过程中，变化出的射雁、斜探海、卧云、长卧云等其他典型性舞姿。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用踏步位转换出不同典型性舞姿；掌握典型性舞姿的动作规范；通过踏步蹲组合的训练，为端腿转、踏步翻身进行能力铺垫。支撑课程目标2。

【重点】掌握典型性舞姿；掌握膝关节、腿部肌肉、脚踝跟腱的拉伸方法。

【难点】踏步蹲中的重心转换；踏步蹲与上肢的身法配合。

§4.1 膝关节屈伸训练	0.5学时
§4.2 踏步位上的膝关节屈伸训练	1学时
§4.3 射雁	0.5学时
§4.4 斜探海	0.5学时
§4.5 卧云	0.5学时
§4.6 长卧云	0.5学时
§4.7 踏步蹲组合	2.5学时

第五章 弹腿组合

【教学目标】

- 1、知识目标：认识并了解弹腿的定义、原理、特点及规范；了解在基本功训练中的意义及重要性；了解腿部爆发力的训练方法及手段。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：理解完成腿部肌肉速度与力量训练，提高腿部肌肉能力；掌握脚在地面滚动过程

中的踩、推、压；运用弹腿与身法韵律的配合，表现出身体的爆发力与灵活性；掌握弹腿组合，为吸撩腿跳跃进行能力铺垫。支撑课程目标2。

【重点】不同高度的弹腿。

【难点】弹腿的爆发力；弹腿与身法的配合。

§5.1 脚的踩、推、压	0.25学时
§5.2 脚的踩、推、压与身法配合	0.25学时
§5.3 腿部的前撩、旁撩、后撩爆发力训练	1学时
§5.4 腿部的前撩、旁撩、后撩韧劲训练	1学时
§5.5 弹腿组合	1.5学时

第六章 柔韧度训练组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解不同腰部动作的定义、原理、特点及规范；了解腰部在运动中如何与髋关节紧密配合；了解腰部在中国古典舞基训所有环节的重要地位及意义；认识核心力量对于完成技术技巧的决定性作用；了解腰部柔韧度与动作美感、动作幅度的关系；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：以腰部与髋关节的配合训练，加大组合运动中的幅度，并准确的进行重心的移动，为涮腰接仰身转等中盘类技术进行能力铺垫；通过最大程度的腰部幅度训练，加强腰部的柔韧度，为踢后腿、搬后腿、涮腰、探海等技术动作进行能力铺垫。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过介绍涮腰、云间转腰的由来，激发学生对戏曲等传统艺术的好奇和兴趣，培养学生多学科分析与探究的能力。支撑课程目标3。

【重点】腰部的综合训练；腰部与上肢、下肢的协调训练。

【难点】腰部的柔韧度、肌肉力量、控制力、爆发力。

§6.1 前腰柔韧度训练	1学时
§6.2 旁腰柔韧度训练	1学时
§6.3 后腰柔韧度训练	1学时
§6.4 涮腰	1学时
(弓箭步涮腰、涮腰与上肢配合、涮腰的重心转换训练)	
§6.5 柔韧度训练组合	2学时

第七章 幅度训练组合

【教学目标】

1、知识目标：了解不同幅度动作的要领、原理、特点及规范；了解末梢在幅度训练中对腿部肌肉线条、动作美感的决定性作用；了解主力腿劲始于足对于身体稳定性的作用；了解幅度训练中髋关节的运动方式。了解探海系列动作的定义、特点及规范。支撑课程目标1。

2、能力目标：在踩、推、压当中加强主力腿的能力；掌握动力腿在运动髋关节的松弛、能力，并运用髋关节的无限伸展中完成腿部的大幅度运动。增强前、旁、后腿的柔韧度；准确掌握不同探海的区别；全面提升下肢的柔韧度、肌肉力量，为把下身体的稳定性进行能力铺垫。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过布置小组作业，增强幅度能力训练的同时激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】下肢全面的能力、柔韧度提升；三种不同探海的区分。

【难点】动力腿大、小环动时髋关节的旋拧方式；不同探海的区分。

§7.1 前腿柔韧度训练	0.5学时
§7.2 旁腿柔韧度训练	0.5学时
§7.3 后腿柔韧度训练	0.5学时
§7.4 控前腿及末梢训练	0.5学时
§7.5 控旁腿及末梢训练	0.5 学时
§7.6 探海及末梢训练	0.5学时
§7.7 深探海及末梢训练	0.5学时
§7.8 掀身探海及末梢训练	0.5学时
§7.9 幅度训练组合	2学时

第八章 踢前旁腿组合

【教学目标】

1、知识目标：了解踢前旁腿的要领、原理、特点及规范；了解末梢对于踢前旁腿的重要作用；认识踢腿对于前旁腿韧带拉伸的意义；了解踢腿对于腿部力量的作用训练作用。支撑课程目标1。

2、能力目标：在提腰拔背的基础上，完成髋关节的松弛与末梢的发力。通过身体不同方位、不同舞姿的训练手段，加强腿部的力量与速度。支撑课程目标2。

【重点】掌握踢前旁腿的正确方式。

【难点】踢前旁腿时躯干的稳定性、末梢的引领性。

§8.1 踢前腿及末梢训练	1学时
§8.2 踢旁腿及末梢训练	1学时
§8.3 不同方位的踢前旁腿训练	0.5学时

§8.4 不同舞姿的踢前旁腿训练	0.5学时
§8.5 踢前旁腿组合	1学时

第九章 踢后腿组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解影响后腿高度的因素；了解踢后腿的要领、规范、原理及特点；了解髋关节在踢后腿中的重要地位及作用；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握腰部力量向主力腿方向的转换；掌握后腿的外旋使其与臀大肌、髋关节断开的方式。提升腰部及后跨的柔韧度，为、把下踢后腿、倒踢紫金冠进行能力铺垫。支撑课程目标2。

【重点】掌握踢后腿的正确方式；腰部的柔韧度；后跨的柔韧度、肌肉能力。

【难点】踢后腿过程中髋关节的持续外旋。

§9.1 髋关节外旋训练	0.5学时
§9.2 髋关节力量训练	0.5学时
§9.3 踢后腿力量训练	0.5学时
§9.4 踢后腿柔韧度训练	0.5学时
§9.5 搬后腿能力训练	0.25学时
§9.6 踢后腿组合	1.75学时

第十章 把下踢前旁腿组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解把下踢前旁腿的要领、原理、特点及规范；认识重心在不同方位把下踢前旁腿中的主要作用；认识身法在不同舞姿把下踢前旁腿中的主要作用；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握髋关节与末梢的力量分配；利用不同方位的训练手段，训练学生的重心转换，达到核心力量的强化训练；运用不同舞姿的训练手段，加强身法的韵律以及腿部的力量与速度；采用跺步、蹉步、横拧等连接动作，强化学生肢体的干净利落能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过把下踢前旁腿的调度编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】髋关节的松弛与末梢的发力式；腿部的力量与速度。

【难点】重心转换中身体的躯干稳定性；腿部力量的爆发力；身法配合的协调性。

§10.1 末梢发力原地踢前腿	1学时
-----------------	-----

§10.2 末梢发力原地踢旁腿	1学时
§10.3 末梢发力行进踢前腿	0.5学时
§10.4 末梢发力行进踢旁腿	0.5学时
§10.5 不同舞姿行进踢前腿	0.25学时
§10.6 不同舞姿行进踢旁腿	0.25学时
§10.7 不同方位行进踢前腿	0.25学时
§10.8 不同方位行进踢旁腿	0.25学时
§10.9 把下踢前旁腿组合	2学时

第十一章 把下踢后腿组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解把下踢后腿、搬后腿、踹燕的要领、原理、规范及特点；了解脚掌重心分配对把下搬后腿稳定性的影响。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握踢、搬、控后腿的正确方法；加强踢、搬、控后腿的能力；强化主力腿的稳定能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过把下踢后腿的调度编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的把下踢、搬、控后腿方式。

【难点】踢后腿过程中髋关节的持续外旋；踢、搬、控后腿过程中躯干的稳定性。

§11.1 把下踢后腿	1学时
§11.2 把下搬后腿	1学时
§11.3 把下控后腿	1学时
§11.4 踹燕	0.5学时
§11.5 把下踢后腿组合	2.5学时

第十二章 转开范

【教学目标】

- 1、知识目标：了解转技巧在中国古典舞基本功中的价值及地位；了解中国古典舞基本功训练中有哪些基本的转技巧；了解基本转技巧的要领、原理、规范及特点；了解不同转技巧与起势与之间的衔接。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握舞姿碾转、快碾转、慢碾转、吸掖腿转、端腿转；掌握不同起势与转技巧之间的衔接能力。支撑课程目标2。

【重点】掌握不同单一转技巧。

【难点】转技巧的平衡、力度分配。

§12.1 舞姿碾转开范	0.5学时
§12.2 慢碾转	0.5学时
§12.3 快碾转	1学时
§12.4 吸掖腿转开范	3学时
(掖腿立半脚尖单一训练、单吸腿立半脚尖单一训练、吸掖腿转单一训练)	
§12.5 踏步接吸掖腿转	1学时
§12.6 端腿转开范	2学时
(扶把端腿立半脚尖、把下端腿立半脚尖)	
§12.7 开部位接端腿转	2学时
§12.8 逆向端腿转	1学时
§12.9 顺向同边端腿转	1学时

第十三章 翻开范

【教学目标】

1、知识目标：了解翻技巧在中国古典舞基本功中的价值及地位；了解中国古典舞基本功训练中有哪些基本的翻技巧；了解基本翻技巧的要领、原理、规范及特点；了解不同翻技巧与起势之间的衔接。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握踏步翻身、点步翻身、吸腿翻身、掀身探海、串翻身（行进、原地）；掌握不同翻技巧与起势之间的衔接。支撑课程目标2。

【重点】掌握不同单一翻技巧。

【难点】上肢立圆的持续性；下肢、脚掌的力量分配、轴心的稳定性。

§13.1 踏步翻身开范	1.5学时
(把上踏步翻身分解定位、把下踏步翻身分解定位、踏步翻身四分之一分解定位、踏步翻身二分之一分解定位)	
§13.2 起势接踏步翻身	0.5学时
§13.3 踏步翻身慢板训练	1学时
§13.4 踏步翻身快板训练	1学时
§13.5 点步翻身开范	1.5学时

(点步翻身四分之一分解定位、点步翻身二分之一分解定位)	
§13.6 点步翻身慢板单一训练	0.5学时
§13.7 点步翻身快板单一训练	1.5学时
§13.8 吸腿翻身开范	2学时
(立半脚尖前吸腿训练、上肢配合立半脚尖前吸腿训练、吸腿翻身二分之一分解定位)	
§13.9 起势接吸腿翻身	1学时
§13.10 掀身探海翻身开范	2学时
(掀身探海翻身上肢拆分训练、掀身探海翻身下肢拆分训练、掀身探海翻身上下肢协调训练)	
§13.11 串翻身开范	4学时
(串翻身步伐单一训练、串翻身上肢立圆训练、串翻身立半脚尖行进与上肢协调训练)	
§13.12 行进串翻身	1学时
§13.13 原地串翻身	1学时
§13.14 端腿翻身开范	1学时
(端腿翻身下肢能力训练、端腿翻身上下肢协调训练)	
§13.15 端腿翻身快板训练	0.5学时

第十四章 跳开范

【教学目标】

- 1、知识目标：了解跳技巧在中国古典舞基本功中的价值及地位；了解中国古典舞基本功训练中有哪些基本的跳技巧；了解基本跳技巧的要领、原理、规范及特点。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握原地双起单落跳、原地双起双落跳、燕式跳、行进燕式跳、吸撩腿跳、紫金冠跳。支撑课程目标2。

【重点】掌握不同单一的跳技巧。

【难点】膝关节的落地缓冲；脚腕、核心、上肢的起落准备；行进跳的重心转换。

§14.0 把下立半脚尖	0.25学时
§14.1 踝关节的踩、推、压抓地训练	0.5学时
§14.2 膝关节能力训练	0.25学时
§14.3 原地双起双落训练	0.5学时
§14.4 原地双起单落训练	0.5学时
§14.5 燕式跳	1学时
§14.6 流动燕式跳	1学时

§14.7 吸撩腿跳	1学时
§14.8 紫金冠跳	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过布置练习任务加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置小组组合，要求学生通过分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与中国古典舞基本功训练相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决舞蹈学习中的问题，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的基本功能力训练及功法训练与自身的身体素质有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的正确训练方法以及技术技巧的窍门，都集中在课堂授课中，因此课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并认真训练，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，去形留神，学会中国古典舞身法、气息与基本功的配合方式，利用运动中的功法与身法之间的关联，学会举一反三。

4、要充分利用网络资源搜索相关资料，了解知识点在实践中的应用，学会运用所学知识解决遇到的实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本定律	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	肢体基本功法、肢体基本能力，分析问题、解决问题的能力；实践知识在舞蹈训练中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过源于其他传统艺术门类且与中国古典舞具体动作密切关联的典型动作，布置课堂汇报小组作业，考察学生多学科分析与探究的能力应用。	分组协作
课程目标 4	运用中国古典舞基本功训练的知识，纠正其他小组成员的问题，并通过整合小组成员的共同问题，共同完成小论文，进行课堂汇报。	小论文、分组协作+课堂汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 0%）、组合完成度（占比 10%）、课前任务单+课堂汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		组合完成度		作业		课堂汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：魏云，中国古典舞基本功训练女班系列教材视频，北京舞蹈学院内部资料。

2、参考书目：

王伟，中国古典舞基本功训练教程，高等教育出版社，2004 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1gW411V7RQ?p=5> 中国古典舞基训网络视频

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、任务以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。	较为熟练掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。	掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。	初步掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。	未能掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。
课程目标 2	很好的掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用非常了解。	较好的掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用较为了解。	一定的掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用有一定了解。	初步的掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用初步了解。	未掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术形成了很强的认知。	具备较强的多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术形成了较强的认知。	具备一定的多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术形成了一定的认知。	具备初步的多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术形成了初步的认知。	不具备多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术未形成认知。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：余思琦

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞基训 I》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国古典舞基训，英文名称：The base teaches of Chinese classical dance I (2)

课程编码：0601ZY195

学 分：6

总 学 时：96，**理论学时：**96

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、中国古典舞基训 I（1）

开课单位：艺术学院

课程负责人：余思琦 **课程组成员：**赵琴、熊涛

二、课程简介

《中国古典舞基训 I（2）》是舞蹈学专业的专业必修课，也是舞蹈学专业教学体系的核心课程。该课程是在《中国古典舞基训 I（1）》的基础上，进一步强化身体基本素质能力和功法的课程，由把上训练和把下训练两部分内容组成，其内容包括：活动训练组合；重心训练组合；踏步蹲组合；弹腿组合；柔韧度训练组合；幅度训练组合；踢前旁腿组合；踢后腿组合；把下踢前旁腿组合；把下踢后腿组合；舞姿碾转组合；吸掖腿转组合；端腿转组合；快板翻身组合；慢板翻身组合；原地舞姿跳组合；流动舞姿跳组合；吸腿燕式跳组合；吸撩腿跳组合；紫金冠跳组合。

本课程以科学化、规范化、系统化的教学训练方法，培养学生的软开度、爆发力与表演能力；以具有民族性、风格性、针对性的训练体系，培养学生的文化审美属性，为学生毕业后从事教学、学术研究和技術工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国古典舞基训是为舞蹈的表现创造以物质为前提的身体条件，培养技术技能及技术技能与身体韵律的有机结合，达到舞蹈师范专业所需的身体表现语言与审美价值取向。本课程要求学生完成单一技术强化-复合技术强化-综合运用训练-表演性组合的系统训练过程，掌握舞蹈师范专业所需的基本能力与专业素质能力，了解本学科与中国传统文化、民族审美旨趣及其他姊妹艺术之间的关系，为毕业后从事教学、学术研究和技術工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：学习中国古典舞舞姿、技法的基本范式，培养学生良好的艺术表现力与艺术审美能力，通过介绍凝聚在动作表象背后的中国古典审美精神，如：内外相合、子午阴阳、拧倾圆曲的民族审美旨趣等，培养学生的文化归属感和认同感，建立学生对民族审美的情感，树立弘扬民族文化的抱负。通过对中国古典舞经典动作的案例分析以及老一辈先驱艺术家生平事迹的介绍，培养学生热爱学习、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，激发学生继承传统发展传统的自主发展意识。

课程目标 2：运用中国古典舞专业的基本知识及科学训练手段指导实践活动，采取正确的训练方式提升能力及功法，并建立分析问题的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题的创造性思维能力，为毕业后从事教学、学术研究和 technical 工作打下基础。

课程目标 3：通过具体动作介绍中国古典舞与戏曲、武术、绘画等传统姊妹艺术的密切关系，培养学生“以他山之石攻玉”的辩证思维方式，形成多学科综合分析与探究的能力。

课程目标 4：组合队形需要学生的默契调度配合，要求学生以小组为单位进行反复的默契训练，从而培养学生团队协作学习的能力；布置练习任务，要求学生以小组为单位进行练习、分析、整合，并将学习成果与收获进行全班汇报，从而沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.毕业要求	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化传统，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 1

8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
--------	--	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	M	M	M	M	M	L	M	M	M
课程目标 3	M		L		M					
课程目标 4	L				L	L				
课程内容 课程目标	第十一章	第十二章	第十三章	第十四章	第十五章	第十六章	第十七章	第十八章	第十九章	第二十章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H		H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	L	M	L	L
课程目标 3				M	M					
课程目标 4	H	H	H	H	H		H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞基训 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	活动训练组合	4	4
第二章	重心训练组合	4	4
第三章	踏步蹲组合	4	4
第四章	弹腿组合	2	2

第五章	柔韧度训练组合	6	4
第六章	幅度训练组合	6	10
第七章	踢前旁腿组合	4	6
第八章	踢后腿组合	4	6
第九章	把下踢前旁腿组合	4	4
第十章	把下踢后腿组合	6	4
第十一章	舞姿碾转组合	6	6
第十二章	吸掖腿转组合	4	8
第十三章	端腿转组合	4	8
第十四章	快板翻身组合	6	8
第十五章	慢板翻身组合	6	8
第十六章	原地舞姿跳组合	4	2
第十七章	流动舞姿跳组合	4	2
第十八章	吸腿燕式跳组合	6	6
第十九章	吸撩腿腿组合	6	6
第二十章	紫金冠组合	6	8
合计		96	110

第一章 活动训练组合

【教学目标】

- 1、知识目标：复习中国古典舞基本功中气息、提沉、大三节、末梢的定义、原理、特点及规范；复习中国古典舞中如何运用气息带动躯干运动；复习身体关节与韧带的科学拉伸方法；复习踩地、推地、蹬地在中国古典舞步伐中的地位、作用、发展由来。了解在上学期的学习基础上如何运用单一动作元素进行舞姿与连接的复合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用活动训练中的训练规律，做基本的肢体热身准备；完成单一动作元素的舞姿与连接的复合并在实践活动中充分运用所学知识解决问题。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过中国古典舞中气息对肢体的引领，让学生了解中华优秀传统文化对气韵的独到审美追求；复习对戏曲圆场步的介绍，使学生进一步认识踩地、推地、蹬地训练环节的由来及戏曲

艺术与中国古典舞的密切关系，激发学生对中国传统文化的兴趣与民族审美的情感，并在民族文化浸润中树立弘扬民族文化的抱负。通过起势的队形编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标3、4。

【重点】身体拉伸与舞姿、连接复合。

【难点】舞姿与下肢的复合衔接、身体各部位的运动路线的衔接与气息分配。

§1.1 把下气息与提沉、旁提、胸腰的配合	1学时
§1.2 躯干拧倾状态下的踩地、推地、蹬地	0.5学时
§1.3 踩地、推地、蹬地与舞姿复合	0.5学时
§1.4 控制与舞姿复合	0.5学时
§1.5 活动训练组合	1.5学时

第二章 重心训练组合

【教学目标】

1、知识目标：复习不同重心的定义、原理、特点及规范；复习重心重要性以及低、中、高三种不同的半脚掌状态；复习在正部位和开部位上进行低、中、高三个空间的重心转换；理解“劲始于足”；复习踝关节、脚掌在中国古典舞中的重要作用及意义；了解在上学期的学习基础上如何运用单一动作元素进行舞姿与连接的复合。支撑课程目标1。

2、能力目标：能在低、中、高三个空间进行三种不同脚掌状态的清晰转换；掌握单一重心转换基础上的舞姿与连接复合。支撑课程目标2。

【重点】重心转换与舞姿、连接复合。

【难点】重心转换中复合舞姿的肢体平衡，重心转换中连接过程的力量分配。

§2.1 低空间重心转换的舞姿复合	0.5学时
§2.2 中空间重心转换的舞姿复合	0.5学时
§2.3 高空间重心转换的舞姿复合	0.5学时
§2.4 旋转重心转换的舞姿复合	0.5学时
§2.5 快深蹲、快推地进行爆发力训练	0.5学时
§2.6 重心训练组合	1.5学时

第三章 踏步蹲组合

【教学目标】

2、知识目标：复习踏步的定义、原理、特点及规范；复习踏步位上膝关节不同程度的屈伸及同

时拉伸腿部肌肉、脚踝跟腱的方法；复习膝关节在中国古典舞基训中的重要性及意义；复习踏步位屈伸过程中变化出的射雁、斜探海、卧云、长卧云等其他典型性舞姿。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握运用身法连接进行踏步位舞姿复合训练、舞姿连接训练、舞姿短句训练；掌握加大下肢幅度后的踏步位舞姿复合训练、舞姿连接训练、舞姿短句训练。能运用踏步位在不同舞姿中完成转换，例如运用盘腕旋拧完成从踏步按掌半蹲到斜探海的舞姿复合；掌握下肢强化后不同舞姿中的转换，例如在踏步按掌半蹲基础上，将下肢变化为弓步，经过上肢最大程度的延伸，最终完成小射雁舞姿的转换。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过对射雁、探海、卧云等来出自于戏曲、武术的典型性动作进行介绍与分析，激发学生对传统姊妹艺术的兴趣与情感，形成多学科分析与探究的能力。支撑课程目标3。

【重点】掌握掌握典型性舞姿的不同复合；掌握踏步蹲与旋转动势的衔接。

【难点】踏步蹲中的重心转换；踏步蹲与上肢的身法配合。

§3.1 踏步蹲与弓箭步的身法衔接	0.25学时
§3.2 拧倾形态下的踏步重心转换	0.5学时
§3.3 踏步与射雁的舞姿复合	0.25学时
§3.4 踏步与斜探海的舞姿	0.25学时
§3.5 踏步与卧云的舞姿	0.25学时
§3.6 踏步与长卧云的舞姿	0.5学时
§3.7 踏步蹲组合	2学时

第四章 弹腿组合

【教学目标】

1、知识目标：复习弹腿的定义、原理、特点及规范；复习弹腿在基本功训练中的意义及重要性；复习脚在地面滚动过程中踩、推、压。支撑课程目标1。

2、能力目标：完成身法韵律与弹腿力量的配合，体现出身体的爆发力与灵活性，并建立反向思维，分析身体灵活性产生的影响因素，培养学生分析问题、思考问题的能力。支撑课程目标2

【重点】弹腿的力量与韧劲训练。

【难点】发于根、止于梢的爆发力；不同弹腿与身法韵律的衔接。

§4.1 不同弹腿与身法韵律的衔接	1学时
§4.2 弹腿组合	1学时

第五章 柔韧度训练组合

【教学目标】

- 1、复习不同腰部动作的定义、原理、特点及规范；复习腰部在运动中如何与髋关节紧密配合；复习腰部在中国古典舞基训所有环节的重要地位及意义；了解如何运用腰部进行动作复合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：以腰部与髋关节的配合训练，加大组合运动中的幅度，并准确的进行重心的移动，为涮腰接仰身转等中盘类技术进行能力铺垫；通过最大程度的腰部幅度训练，加强腰部的柔韧度，为踢后腿、搬后腿、涮腰、探海等技术动作进行能力铺垫。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过复习源于戏曲的涮腰、云间转腰动作，激发学生对戏曲等传统艺术的好奇和兴趣，培养学生多学科分析与探究的能力。支撑课程目标3。

【重点】腰部的综合训练；腰部与身法的连接训练。

【难点】腰部的柔韧度、肌肉力量、控制力、爆发力。

§5.1 前腰柔韧度训练	1学时
§5.2 旁腰柔韧度训练	1学时
§5.3 后腰柔韧度训练	1学时
§5.4 腰部与身法的连接	1学时
§5.5 柔韧度训练	2学时

第六章 幅度训练组合

【教学目标】

- 1、知识目标：复习不同幅度动作的要领、原理、特点及规范；复习末梢在幅度训练中对腿部肌肉线条、动作美感的决定性作用；复习主力腿劲始于足对于身体稳定性的作用；复习幅度训练中髋关节的运动方式。复习探海系列动作的定义、特点及规范。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在踩、推、压当中加强主力腿的能力；掌握动力腿在运动髋关节的松弛、能力，并运用髋关节的无限伸展中完成腿部的大幅度运动。增强前、旁、后腿的柔韧度；准确掌握不同探海的区别；全面提升下肢的柔韧度、肌肉力量，为把下身体的稳定性进行能力铺垫。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过布置小组作业，增强幅度能力训练的同时激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4

【重点】下肢全面的能力、柔韧度提升；三种不同探海与身法衔接。

【难点】动力腿大、小环动时髋关节的旋拧方式。

§6.1 前腿柔韧度训练	0.5学时
§6.2 旁腿柔韧度训练	0.5学时

§6.3 后腿柔韧度训练	0.5学时
§6.4 控前腿与身法训练	0.5学时
§6.5 控旁腿与身法训练	0.5 学时
§6.6 探海及系列动作与身法的衔接训练	1学时
§6.7 幅度训练组合	2.5学时

第七章 踢前旁腿组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解踢前旁腿的要领、原理、特点及规范；了解末梢对于踢前旁腿的重要作用；认识踢腿对于前旁腿韧带拉伸的意义；了解踢腿对于腿部力量的作用训练作用。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：在提腰拔背的基础上，完成髋关节的松弛与末梢的发力。通过身体不同方位、不同舞姿的训练手段，加强腿部的力量与速度。支撑课程目标2。

【重点】掌握踢前旁腿的正确方式；踢前旁腿与身法的连接。

【难点】踢前旁腿时躯干的稳定性、末梢的引领性。

§7.1 踢前、旁腿及末梢训练	1学时
§7.2 踢前旁腿与身法的连接	1学时
§7.3 踢前旁腿组合	2学时

第八章 踢后腿组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解影响后腿高度的因素；了解踢后腿的要领、规范、原理及特点；了解髋关节在踢后腿中的重要地位及作用；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握腰部力量向主力腿方向的转换；掌握后腿的外旋使其与臀大肌、髋关节断开的方式。提升腰部及后跨的柔韧度，为、把下踢后腿、倒踢紫金冠进行能力铺垫。支撑课程目标2。

【重点】掌握踢后腿的正确方式；腰部的柔韧度；后跨的柔韧度、肌肉能力。

【难点】踢后腿过程中髋关节的持续外旋。

§8.1 髋关节外旋训练	1学时
§8.2 踢后腿力量、柔韧度训练	1.5学时
§8.3 踢后腿组合	1.5学时

第九章 把下踢前旁腿组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解把下踢前旁腿的要领、原理、特点及规范；认识重心在不同方位把下踢前旁腿中的主要作用；认识身法在不同舞姿把下踢前旁腿中的主要作用；支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握髋关节与末梢的力量分配；利用不同方位的训练手段，训练学生的重心转换，达到核心力量的强化训练；运用不同舞姿的训练手段，加强身法的韵律以及腿部的力量与速度；采用跺步、蹉步、横拧等连接动作，强化学生肢体的干净利落能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过把下踢前旁腿的调度编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】髋关节的松弛与末梢的发力式；腿部的力量与速度。

【难点】重心转换中身体的躯干稳定性；腿部力量的爆发力；身法配合的协调性。

§9.1 末梢发力原地踢前腿	0.25学时
§9.2 末梢发力原地踢旁腿	0.25学时
§9.3 末梢发力行进踢前腿	0.25学时
§9.4 末梢发力行进踢旁腿	0.25学时
§9.5 不同舞姿行进踢前腿	0.25学时
§9.6 不同舞姿行进踢旁腿	0.25学时
§9.7 不同方位行进踢前腿	0.25学时
§9.8 不同方位行进踢旁腿	0.25学时
§9.9 不同步伐行进踢前腿	0.25学时
§9.10 不同步伐行进踢旁腿	0.25学时
§9.11 把下踢前旁腿组合	1.5学时

第十章 把下踢后腿组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解把下踢后腿、搬后腿、踹燕的要领、原理、规范及特点；了解脚掌重心分配对把下搬后腿稳定性的影响。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握踢、搬、控后腿的正确方法；加强踢、搬、控后腿的能力；强化主力腿的稳定能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过把下踢后腿的调度编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握正确的把下踢、搬、控后腿方式。

【难点】踢后腿过程中髋关节的持续外旋；踢、搬、控后腿过程中躯干的稳定性。

§10.1 把下踢后腿训练	1.25学时
§10.2 把下搬后腿训练	0.75学时
§10.3 把下控后腿训练	0.75学时
§10.4 不同舞姿与踢、搬、控后腿的连接训练	1.25学时
§10.5 把下踢后腿组合	2学时

第十一章 舞姿碾转组合

【教学目标】

1、知识目标：复习单一碾转、快碾转与慢碾转的基本要领、原理、特点及规范；了解在脚下碾转的过程中的不同舞姿变化。支撑课程目标1。

2、能力目标：通过拧身动势与身体空间的转换，来训练主力腿的稳定性。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过舞姿碾转调度以及转动方位的统一编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握碾转与不同舞姿的技巧复合；不同速度的碾转。

【难点】技术技巧复合的衔接过程。

§11.1 舞姿碾转	1学时
§11.2 斜探海舞姿碾转	0.5学时
§11.3 云手舞姿碾转	0.5学时
§11.4 托按掌舞姿碾转	0.5学时
§11.5 快碾转	0.5学时
§11.6 快碾转接卧鱼	0.5学时
§11.7 搬后腿碾转	0.5学时
§11.8 舞姿碾转组合	2学时

第十二章 吸掖腿转组合

【教学目标】

1、知识目标：复习吸掖腿转的要领、原理、特点及规范；了解组合技法踏步起势的规定性；了解吸掖腿转区别于芭蕾四位转的民族性特征。支撑课程目标1。

2、能力目标：完成踏步位上的发力进行直立端腿转旋转；采用双晃手、风火轮以及大刀花等立

圆、八字圆的身法动作与平圆技术技法进行配合训练，强化身体素质与功法；掌握吸掖腿转落长卧云，加强技术难度。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过技术训练同时强调技术的民族性，激发学生的文化归属感及认同感，建立学生对民族审美的情感；通过吸掖腿转节奏处理、队形调度的统一编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标1、4。

【重点】掌握不同身法与吸掖腿转的复合；掌握吸掖腿转与其他技术技巧的复合。

【难点】不同技术技巧复合的衔接；不同身法与吸掖腿转连接的流畅性。

§12.1 吸掖腿转	0.5学时
§12.2 踏步与吸掖腿转的连接训练	0.5学时
§12.3 吸掖腿转落长卧云	0.5学时
§12.4 平圆身法接吸掖腿转	0.5学时
§12.5 八字圆身法接吸掖腿转	0.5学时
§12.6 吸掖腿转接斜探海快碾	0.5学时
§12.7 吸掖腿转组合	1学时

第十三章 端腿转组合

【教学目标】

1、知识目标：复习端腿转的要领、原理、特点及规范；认识组合技法开步位起势的规定性。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握在开步位基础上发力进行直立端腿旋转；掌握端腿转接俯身展翅转的复合运动以及该过程中的身体幅度高低变化，强化端腿转旋转能力，为未来的舞蹈实践活动中所需的身体素质能力进行铺垫。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过端腿转组合中队形流动以及整齐度的要求，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握不同端腿转与身法的韵律配合。

【难点】不同端腿转的技术掌握；不同端腿转与身法的衔接过程。

§13.1 逆向端腿转	0.5学时
§13.2 顺向同边端腿转	0.5学时
§13.3 逆向端腿转与身法连接	0.5学时
§13.4 顺向同边端腿转与身法连接	0.5学时
§13.5 端腿转接俯身展翅转	0.5学时
§13.6 端腿转组合	1.5学时

第十四章 快板翻身组合

【教学目标】

- 1、知识目标：复习点步翻身、串翻身、端腿翻身的要领、原理、特点及规范；了解快板翻身组合的组合基调。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握点步翻身、串翻身、端腿翻身作为主干技术的动作，配合快穿手、双晃手、小跳步等连接身法动作，完成以灵巧的性格为特点快板翻身组合，通过不同翻身技法的复合连接，加强身体的灵活能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过源于武术、戏曲的翻身技巧，让学生对传统姊妹艺术有一定的了解并认识到隐含在传统技术技巧中，对“圆”的独到审美特点，激发学生对中国传统文化的興趣与民族审美的情感；通过快板翻身组合的调度编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标1、3、4。

【重点】掌握主干技术动作；掌握主干技术动作之间复合；掌握主干技术动作与身法衔接。

【难点】不同主干技术技巧、复合技巧的完成度。

§14.1 点步翻身	0.25学时
§14.2 点步翻身快板训练	0.75学时
§14.3 串翻身	0.25学时
§14.4 串翻身快板训练	0.75学时
§14.5 端腿翻身	0.25学时
§14.6 端腿翻身快板训练	0.75学时
§14.7 点步翻身接小跳步	0.5学时
§14.8 掀身探海翻身接串翻身	0.5学时
§14.9 端腿翻身接吸腿翻身	0.5学时
§14.10 快板翻身组合	1.5学时

第十五章 慢板翻身组合

【教学目标】

- 1、知识目标：复习踏步翻身、吸腿翻身、掀身探海翻身的要领、原理、特点及规范；了解慢板翻身组合的组合基调。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：认识慢板组合大幅度的动势、动态组合特点，掌握以踏步翻身、吸腿翻身、掀身探海翻身为主干的技术动作，配合风火轮、青龙探爪等连接身法动作，体现顿挫有力的身法连接与肢体的阳刚之美，通过不同翻身技法的复合连接，加强身体的灵活能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过源于武术、戏曲的翻身技巧，让学生对传统姊妹艺术有一定的了解并认识到隐含在传统技术技巧中，对“圆”的独到审美特点，激发学生对中国传统文化的興趣与民族审美的情感；通过慢板翻身组合的调度编排与气口配合，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标1、3、4。

【重点】掌握主干技术动作；掌握主干技术动作与身法的衔接。

【难点】不同主干技术动作的完成质量。

§15.1 踏步翻身	1学时
§15.2 吸腿翻身	1学时
§15.3 掀身探海翻身	1学时
§15.4 风火轮接吸腿翻身	0.5学时
§15.5 青龙探爪接掀身探海翻身	0.5学时
§15.6 慢板翻身组合	2学时

第十六章 原地舞姿跳组合

【教学目标】

1、知识目标：复习原地双起双落跳、原地双起单落跳的要领、原理、特点及规范；了解拧身吸腿跳、拧身射雁跳的要领、原理、特点及规范。支撑课程目标1。

2、能力目标：通过不同原地舞姿跳的变化，强化踝关节踩、推、压的抓地能力，为舞蹈实践活动中的所有跳技巧打下基础。支撑课程目标2。

【重点】踝关节、膝关节的能力训练。

【难点】膝关节的落地缓冲；脚腕、核心、上肢的起落准备。

§16.1 踝关节的踩、推、压抓地训练	1学时
§16.2 拧身吸腿跳与拧身射雁跳的复合	1学时
§16.3 原地舞姿跳组合	2学时

第十七章 流动舞姿跳组合

【教学目标】

1、能力目标：在原地舞姿跳的基础上，掌握在流动的跑、跳中完成舞姿的转换，以强化脚的快速抓地能力为训练目的，为舞蹈实践活动中的所有跳技巧打下基础。支撑课程目标2。

2、价值目标：通过流动舞姿跳过程中的队形编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】不同舞姿的流动跳跃。

【难点】流动跳跃中的重心转换。

§17.1 空中舞姿的快速定位	1学时
§17.2 流动起跳落地训练	1学时
§17.3 跳跃中舞姿的转换	1学时
§17.4 流动舞姿跳组合	1学时

第十八章 吸腿燕式跳组合

【教学目标】

- 1、知识目标：复习原地燕式跳、流动燕式跳的要领、原理、特点及规范；了解变身燕式跳的要领、原理、特点及规范。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握原地燕式跳、流动燕式跳、变身燕式跳为主干的技术动作；采用身法韵律的流畅连接、空中的重心移动、身体方位的变化，强化身体的灵活能力与素质能力，为舞蹈实践活动中所需的跳跃技术技巧打下基础。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过吸腿燕式跳组合的队形编排与动势配合，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握不同主干技术动作；掌握身法、重心、方位变化下的不同主干技术动作。

【难点】身法与主干技术动作的连接；不同技术动作复合的重心变化。

§18.1 原地燕式跳	1学时
§18.2 流动燕式跳	1学时
§18.3 变身燕式跳	1学时
§18.4 流动燕式跳与变身燕式跳的复合	1学时
§18.5 不同燕式跳的身法连接	1学时
§18.6 吸腿燕式跳组合	1学时

第十九章 吸撩腿跳组合

【教学目标】

- 1、知识目标：复习吸撩腿跳的要领、原理、特点及规范；了解仰身跳、拧身跳的要领、原理、特点及规范；了解吸撩腿跳、仰身跳、拧身跳的民族特性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握吸撩腿跳、仰身跳、拧身跳为主干的技术动作；训练身法连接与主干技术动作的协调能力；表现出“闪、转、腾、挪”的组合气势特点，并加强肢体腾空的肌肉综合能力。

支撑课程目标2。

3、价值目标：通过吸撩腿跳组合的流动路线规定，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握不同主干技术动作；掌握不同主干技术之间的复合；把握身法连接与主干技术动作的协调。

【难点】主干技术动作的完成度。

§19.1 吸撩腿跳	0.5学时
§19.2 仰身跳	0.5学时
§19.3 拧身跳	0.5学时
§19.4 吸撩腿跳接仰身跳	0.5学时
§19.5 吸撩腿跳接拧身跳	0.5学时
§19.6 吸撩腿与身法连接	0.5学时
§19.7 吸撩腿腿组合	3学时

第二十章 紫金冠跳组合

【教学目标】

1、知识目标：复习紫金冠跳的要领、原理、特点及规范；了解拧身紫金冠跳、元宝跳的要领、原理、特点及规范。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握紫金冠跳、拧身紫金冠跳、元宝跳为主干的技术动作；掌握主干技术动作与云手、大刀花、盘手等连接动作的复合；掌握腾空高、幅度大、动势圆润流畅的技术特点，强化身体全方位的素质能力与功法。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过紫金冠跳组合的队形与动作的编排，激发学生的集体意识，培养学生团队协作的能力。支撑课程目标4。

【重点】掌握不同主干技术动作。

【难点】不同主干技术与连接动作的复合。

§20.1 紫金冠跳	1学时
§20.2 拧身紫金冠跳	1学时
§20.3 元宝跳	1学时
§20.4 不同主干技术与云手的复合	0.5学时
§20.5 不同主干技术与大刀花的复合	0.5学时
§20.6 不同主干技术与盘手的复合	0.5学时
§20.7 紫金冠跳组合	1.5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过布置练习任务加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置小组组合，要求学生通过分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受与中国古典舞基本功训练相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决舞蹈学习中的问题，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的基本功能力训练及功法训练与自身的身体素质有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的正确训练方法以及技术技巧的窍门，都集中在课堂授课中，因此课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并认真训练，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，去形留神，学会中国古典舞身法、气息与基本功的配合方式，利用运动中的功法与身法之间的关联，学会举一反三。

4、要充分利用网络资源搜索相关资料，了解知识点在实践中的应用，学会运用所学知识解决遇到的实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理、基本定律	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	肢体基本功法、肢体基本能力，分析问题、解决问题的能力；实践知识在舞蹈训练中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过源于其他传统艺术门类且与中国古典舞具体动作密切关联的典型动作，布置课堂汇报小组作业，考察学生多学科分析与探究的能力应用。	分组协作
课程目标 4	运用中国古典舞基本功训练的知识，纠正其他小组成员的问题，并通过整合小组成员的共同问题，共同完成小论文，进行课堂汇报。	小论文、分组协作+课堂汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 0%）、组合完成度（占比 10%）、课前任务单+课堂汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考

试为随堂考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		组合完成度		作业		课堂汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：魏云, 中国古典舞基本功训练女班系列教材视频, 北京舞蹈学院内部资料.

2、参考书目：

王伟, 中国古典舞基本功训练教程, 高等教育出版社, 2004 年.

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV1gW411V7RQ?p=5> 中国古典舞基训网络视频

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、任务以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行资料搜索、分析、整理，并将学习在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。	较为熟练掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。	掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。	初步掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。	未能掌握中国古典舞不同组合动作的基本概念、基本原理、基本定律以及中国古典舞与传统文化之间的关系，构建较为完备的中国古典舞基本功训练知识体系。
课程目标 2	很好的掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用非常了解。	较好的掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用较为了解。	一定的掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用有一定了解。	初步的掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用初步了解。	未掌握中国古典舞基训中的不同组合，并通过不同组合的训练，具备舞蹈学科所需的身体素质、技术技巧、柔韧度，能够利用所学知识解决一些典型的问题，且对肢体训练中的应用不了解。
课程目标 3	具备很强的多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术形成了很强的认知。	具备较强的多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术形成了较强的认知。	具备一定的多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术形成了一定的认知。	具备初步的多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术形成了初步的认知。	不具备多学科综合分析探究的能力，对与中国古典舞关系密切的其他姊妹艺术未形成认知。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：余思琦

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈概论》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《舞蹈概论》（1），英文名称：Introduction to the dance（1）

课程编码：0601ZY285

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训、中国古典舞身韵、中国民族民间舞、中国古典舞基训

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹小燕 **课程组成员：**无

二、课程简介

《舞蹈概论》（1）是舞蹈学的专业必修课。

《舞蹈概论》（1）课程主要在于培养学生全面的舞蹈基础知识，提高学生的舞蹈思维能力，使学生对舞蹈的本质、起源和一般规律等有一个全面的认识，了解并掌握舞蹈的基本原理和主要特征，熟悉舞蹈各形态的基本知识，提高鉴赏力，从而增强艺术修养。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过系统学习《舞蹈概论》（1），使学生对舞蹈的本质、起源和一般规律等有一个全面的认识，了解并掌握舞蹈的基本原理和主要特征，熟悉舞蹈各形态的基本知识，提高鉴赏力，从而增强艺术修养，树立正确的艺术观，培养学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力，并指导今后的艺术实践活动。

3、具体目标

课程目标 1: 通过对舞蹈概论（1）的学习，使学生了解舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。

课程目标 2: 掌握对舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力，同时能较好的具有结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析能力。

课程目标 3: 通过对舞蹈概论（1）的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3. 学科素养	<p>3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。</p> <p>3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p>
4. 教学能力	<p>4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。</p> <p>4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。</p> <p>4.3 树立促进学生评价理念，掌握舞蹈教学过程中的评价方式与方法，能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的舞蹈学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学意识。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p> <p>课程目标 3</p>

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内 容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 3	L	L	H	M	H	M	M	L
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	舞蹈的特性	4	4
第二章	舞蹈的功能	4	4
第三章	舞蹈的种类	4	4
第四章	舞蹈起源的各种理论和观点	4	4
第五章	舞蹈的发展	4	4
第六章	舞蹈作品与社会生活	4	4
第七章	舞蹈作品的内容和形式	4	4
第八章	舞蹈作品的内容美和形式美	4	4
合计		32	32

第一章 舞蹈的特性

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本次课的学习，使学生学会从各种艺术审美特征的比较来看舞蹈的艺术特性。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：如何从各种艺术审美特征的比较来看舞蹈的艺术特性。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对舞蹈的特性的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标 3。

【重点】舞蹈的特性

【难点】从各种艺术审美特征的比较来看舞蹈的艺术特性

§ 1.0 从各种艺术审美特征的比较来看舞蹈的艺术特性 2学时

从各种艺术所使用的物质材料和表现手法的比较中来考察舞蹈与其他艺术不同的审美特征。

从审美主体（观众）对不同的审美客体（各种艺术作品）的感受特点的比较来看舞蹈和其他艺术的审美特征。

从各种艺术对客观对象反映的方式和手法的比较来看舞蹈艺术的审美特征。

§ 1.1 从舞蹈艺术的本体来看舞蹈的特性 2学时

从舞蹈艺术的物质外化形态方面来看，舞蹈最重要的艺术特征就是舞蹈形象是一种直观的动态性的形象。

从舞蹈艺术的内在本质属性方面看，舞蹈的另一个重要的艺术特性是舞蹈的抒情性。

从舞蹈艺术展现的方式特点来看，舞蹈的第三个艺术特性是舞蹈的综合性。

第二章 舞蹈的功能

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本次课程的学习，使学生掌握舞蹈的功能。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析舞蹈的功能。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对舞蹈的功能的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】舞蹈的功能

【难点】舞蹈的功能

§2.1 自娱自乐抒发情怀	1 学时
§2.2 交流情感，增进友谊	1 学时
§2.3 增强体质，延长青春	1 学时
§2.4 欣赏愉悦，陶冶情操	1 学时
§2.5 了解社会，认识世界	0.5 学时
§2.6 宣传教化，团结鼓劲	0.5 学时

第三章 舞蹈的种类

【教学目标】

- 2、知识目标：通过本次课程的学习，让学生了解舞蹈的种类。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析我国教育舞蹈之所以不能广泛普及的原因。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对舞蹈的种类的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】习俗舞蹈

【难点】宗教、祭祀舞蹈

§3.1 生活舞蹈	2 学时
习俗舞蹈（节庆、仪式舞蹈）	
宗教、祭祀舞蹈（包括巫舞）	
社交舞蹈	
自娱舞蹈	
体育舞蹈	

教育舞蹈	
§3.2 艺术舞蹈	2 学时
古典舞	
民间舞	
现代舞	
新创舞	

第四章 舞蹈起源的各种理论和观点

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本次课程的学习，让学生掌握舞蹈的起源的各种理论和观点。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析舞蹈起源的理论和观点。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对舞蹈起源的各种理论和观点的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】劳动论、模仿论

【难点】巫术论

§4.1 模仿论	1 学时
§4.2 游戏论	1 学时
§4.3 巫术论	1 学时
§4.4 表情论	1 学时
§4.5 性爱论	0.5 学时
§4.6 劳动论	0.5 学时

第五章 舞蹈的发展

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本次课程的学习，使学生了解影响舞蹈发展的因素有哪些。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：影响舞蹈发展的外部因素、内部因素有哪些。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对舞蹈的发展的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】经济对舞蹈发展的影响

【难点】各个国家、各个民族舞蹈的相互影响

§5.1 影响舞蹈发展的外部因素	2 学时
经济对舞蹈发展的影响	
政治对舞蹈发展的影响	
社会意识和社会思潮对舞蹈发展的影响	

§5.2 影响舞蹈发展的内部因素

2 学时

不同时代的舞蹈之间的影响

各个国家、各个民族舞蹈的相互影响

第六章 舞蹈作品与社会生活

【教学目标】

1、知识目标：通过本次课程的学习，使学生了解社会生活是舞蹈创作的源泉，舞蹈作品是舞蹈家创造性劳动的结晶。支撑课程目标 1。

2、能力目标：怎样理解舞蹈作品是舞蹈家创造性劳动的结晶。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对舞蹈作品与社会生活的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】社会生活是舞蹈创作的源泉

【难点】舞蹈作品是舞蹈家创造性劳动的结晶

§6.1 社会生活是舞蹈创作的源泉

2 学时

§6.2 舞蹈作品是舞蹈家创造性劳动的结晶

2 学时

第七章 舞蹈作品的内容和形式

【教学目标】

3、知识目标：通过本次课程的学习，使学生掌握舞蹈作品中的题材、主题。支撑课程目标 1。

4、能力目标：分析舞蹈作品中的题材和主题。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对舞蹈作品的内容和形式的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】舞蹈作品中的人物和情节

【难点】舞蹈作品中的结构和布局

§7.1 题材和主题

1 学时

§7.2 人物和情节

1 学时

§7.3 环境和氛围

1 学时

§7.4 结构和布局

1 学时

第八章 舞蹈作品的内容美和形式美

【教学目标】

3、知识目标：通过本次课程的学习，使学生了解舞蹈作品中的内容美、形式美。支撑课程目标 1。

4、能力目标：分析舞蹈作品中的内容美与形式美。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对舞蹈作品的内容美和形式美的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】舞蹈作品中的内容美、舞蹈作品中的形式美

【难点】舞蹈作品中的形式美

§8.1 舞蹈作品的内容美 2 学时

§8.2 舞蹈作品的形式美 2 学时

物质材料

造型手段

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，并通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	使学生了解舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握对舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力，同时能较好的具有结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	课前预习+课堂表现

2、成绩评定方法

考核方式:采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式,其中平时成绩包括作业(占比 20%)、课堂表现(占比 20%)等,期末考试成绩(60%)为开卷考试。

成绩组成:平时成绩占总成绩的 40%,期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	50	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	30	50%

课程目标达成度计算方法:

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度:各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材:

隆荫培、徐尔充著舞蹈艺术概论,上海音乐出版社,1997 年。

2、参考书目:

(1) [美]约翰·马丁著舞蹈概论,文化艺术出版社,2005 年。

(2) 彭吉象著艺术学概论,高等教育出版社,2002 年。

3、网上资源:

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞学书苑”微信公众平台、优酷土豆网和舞谱网等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论,发现问题,解决问题,培养

学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	较为熟悉舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	了解舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	初步了解舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	未能了解舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。
课程目标 2	熟练掌握舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	较为熟练掌握舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能较好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	掌握并准确应用舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	初步掌握舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；基本能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	未能掌握舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；不能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。
课程目标 3	熟练掌握舞蹈概论，大大加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，大大提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	较为熟练掌握舞蹈概论，较大加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，较为提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	掌握舞蹈概论，相对加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，相对提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	初步掌握舞蹈概论，一定程度加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，一定程度提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	未能掌握舞蹈概论，未能加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，未能提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。

编写人：邹小燕

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族民间舞 I (1)》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族民间舞 I 英文名称：Chinese nationality folk dance I

课程编码：0601ZY228

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、素质技巧

开课单位：艺术学院

课程负责人：张冬琦 **课程组成员：**董柳莎、上官张科

二、课程简介

《中国民族民间舞 I (1)》是舞蹈学专业一门专业核心课程，是舞蹈学专业学生的必修课程。通过学习和教授傣族民族民间舞蹈的基本动律、风格特点、民间舞蹈文化，让学生掌握傣族民间舞蹈表演及专业知识，提高自身专业素养、开阔思维。

课程内容包括六部分：傣族民间舞气息与屈伸动律组合、体态组合、手位组合、手的律动组合、头眼组合、走步组合。其中核心内容是傣族舞蹈的动律，主干动作元素及傣族舞蹈风格性。

该课程是舞蹈专业学生实践操作性较强的应用学科，必须全面地运用舞蹈专业技术、技能和规范的动作形态，了解并准确表达傣族民间舞蹈的风格。要求学生学习该课程后，掌握傣族舞蹈的基本动律及主干动作元素的相关知识；具备教授傣族民间舞蹈及编排舞蹈组合的能力；树立对民族文化的热爱及自豪感。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国民族民间舞 I (1) 是通过教授傣族民间舞蹈的基本动律、风格特点、民间舞蹈文化及综合性，让学生掌握该民族的民间舞蹈表演及专业知识，训练身体协调灵活能力，提高自身专业素养、开阔思维，为舞蹈学专业学生在表演及教授该民族舞蹈时，能够运用所学灵活组织教学内容，将专业与实践相结合，成为一名优秀的舞蹈教育工作者。本课程要求学生掌握傣族舞蹈的基本动律及主干动作元素的相关知识；具备教授傣族民间舞蹈及编排舞蹈组合的能力；树立对民族文化的热爱及自豪感，为毕业后从事教学及教学研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国民族民间舞蹈，具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强历史自豪感。

课程目标 2：能够掌握傣族舞蹈的基本动作、动律和风格特征，并能运用将专业知识灵活地运用于实践教学中。

课程目标 3：通过对傣族舞蹈动作分析，并结合民族历史发展趋势，民族文化特征等，对傣族舞蹈进行探索的研究能力。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国民间舞蹈的相关知识进行实践教学分析，合理利用素质教学的评教标准，进行舞蹈教育研究。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	M	M	M	M	M	M

课程目标 2	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	M	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族民间舞 I (1)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	傣族气息与屈伸动律组合	6	8
第二章	傣族体态组合	4	8
第三章	傣族手位组合	6	8
第四章	傣族手的律动组合	6	8
第五章	傣族头眼组合	4	8
第六章	傣族走步组合	6	10
合计		32	50

第一章 傣族气息与屈伸动律组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解傣族民间舞蹈的发展概况，学习傣族民间舞蹈的基本手形，掌握动作过程中的气息控制及傣族舞蹈屈伸动律与呼吸的协调配合。复习并掌握傣族舞蹈的基本形态。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用所学傣族舞蹈基本动律进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握傣族的屈伸动律。

【难点】掌握动作过程中的气息控制及傣族舞蹈屈伸动律与呼吸的协调配合。

§1.0 傣族舞蹈概述

0.5学时

§1.1 原地屈伸短句	0.5学时
§1.2 交替勾踢步短句	1学时
§1.3 转身勾踢步短句	1学时
§1.4 勾踢步前进短句	1学时
§1.5 勾踢步后退短句	1学时
§1.6 勾踢步转圈短句	1学时

第二章 傣族体态组合

【教学目标】

- 1、知识目标：学习傣族体态组合动作，掌握静态造型动作的规格，及动作与动作连接中的过程。复习傣族气息与屈伸动律组合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用所学傣族舞蹈基本体态进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握傣族舞蹈基本体态组合中静态造型动作。

【难点】体态造型变换过程中的连接过程。

§2.1 前点步体态	0.5学时
§2.2 旁点步提跨体态	1学时
§2.3 大前点步体态	0.5学时
§2.4 大旁点丁字步体态	0.5学时
§2.5 踏步前倾体态	0.5学时
§2.6 旁靠步折腰体态	0.5学时
§2.7 踏步后靠体态	0.5学时

第三章 手位组合

【教学目标】

- 1、知识目标：学习傣族手位组合，掌握傣族舞蹈基本手位动作规格，并将手位与基本体态相结合，巩固强化傣族舞蹈的动作风格。复习傣族体态组合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用所学傣族舞蹈动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握傣族舞蹈基本手位组合动作。

【难点】将手位与基本体态相结合，巩固强化傣族舞蹈的动作风格。

§3.1 一位低展翅	0.25学时
§3.2 一位翘扣腕	0.25学时
§3.3 二位抱翅短句	0.25学时
§3.4 二位推拉掌	0.25学时
§3.5 三位双合翅	0.25学时
§3.6 三位提压腕	0.25学时
§3.7 四位合抱翅	0.25学时
§3.8 四位屈推掌	0.25学时
§3.9 五位顺展翅	0.5学时
§3.10 五位掏绕腕	0.5学时
§3.11 六位侧展翅	0.5学时
§3.12 六位屈推掌	0.5学时
§3.13 七位双平展翅	1学时
§3.14 七位翻立掌	1学时

第四章 手的律动组合

【教学目标】

1、知识目标：学习傣族手的律动组合，掌握傣族舞蹈手的律动组合中的动作规格，并将手的律动与基本体态、基本动律相结合，巩固强化傣族舞蹈的动作风格。复习傣族手位组合。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用所学傣族舞蹈动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握手的律动组合中的动作。

【难点】将手的律动与基本体态、基本动律相结合，巩固强化傣族舞蹈的动作风格。

§4.1 挑扣腕短句	0.5学时
§4.2 单手掏绕腕短句	0.25学时
§4.3 交替掏绕腕短句	0.25学时
§4.4 大掏绕腕短句	0.5学时
§4.5 甩手短句	0.5学时

§4.6 单盘手短句	0.25学时
§4.7 双盘手短句	0.25学时
§4.8 交替内屈腕	0.25学时
§4.9 双手内屈腕	0.25学时
§4.10 下穿手	0.5学时
§4.11 上穿手	0.5学时
§4.12 前轮手	0.5学时
§4.13 平轮手	1学时
§4.14 后轮手	0.5学时

第五章 头眼组合

【教学目标】

- 1、知识目标：学习傣族头眼组合，掌握傣族舞蹈头眼组合中的动作规格，并将头眼动作与基本体态、基本动律相结合，巩固强化傣族舞蹈的动作风格。复习手的律动组合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用所学傣族舞蹈动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】傣族头眼组合中的动作规格。

【难点】将头眼动作与基本体态、基本动律相结合，巩固强化傣族舞蹈的动作风格。

§5.1 鸟动眼——横提腮短句	0.5学时
§5.2 鸟动眼——送提腮、回提腮、平摆头短句	0.5 学时
§5.3 鸟动眼——移颈提腮短句	0.5学时
§5.4 鸟挑头跪式短句	0.5学时
§5.5 鸟挑头立式短句	0.5学时
§5.6 鸟转头——平转头短句	0.5学时
§5.7 鸟回头——回提腮、回摆头短句	0.5学时
§5.8 鸟转头——拧转头短句	0.5学时

第六章 走步组合

【教学目标】

- 1、知识目标：学习走步组合，掌握傣族舞蹈走步组合中的动作规格，并将走步组合动作与基本

体态、基本动律及舞蹈队形穿插相结合，巩固强化傣族舞蹈的动作风格及舞蹈表现力。复习头眼组合。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用所学傣族舞蹈动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握傣族舞蹈走步组合中的动作及队形。

【难点】将走步组合动作与基本体态、基本动律及舞蹈队形穿插相结合，巩固强化傣族舞蹈的动作风格及舞蹈表现力。

§6.1 小跳跼步短句	1 学时
§6.2 双碾步短句	1 学时
§6.3 勾踢步顺体态短句	1 学时
§6.4 勾踢步逆体态短句	1 学时
§6.5 队形排练	2 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固和应用。让学生积极、主动地接受与民间舞蹈相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程是中国民族民间舞蹈课程学习的第一阶段，有较强的基础能力培养性，对后期民间舞蹈的学习及舞蹈实践能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是民间舞蹈的学习的开范阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解傣族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	运用傣族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有一定表现力。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对傣族民间舞蹈进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现民间舞蹈的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	20	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	15	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《中国民族民间舞传习——傣族舞蹈》赵铁春、韩萍主编 上海音乐出版社

2、参考书目：

《中国民间舞教材与教法》 潘志涛主编 上海音乐出版社

《中国民间舞蹈文化教程》 罗雄岩主编 中国戏剧出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握傣族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	较为熟练掌握傣族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	掌握傣族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	初步掌握傣族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	未能掌握傣族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。
课程目标 2	具备很好的运用傣族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备较好的运用傣族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有较好的表现力。	具备一定的运用傣族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有一定表现力。	具备初步的运用傣族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，但缺乏表现力。	未具备运用傣族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，不具备表现力。
课程目标 3	具备很强的课堂学习能力，能够对傣族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备较强的课堂学习能力，能够对傣族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格较好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对傣族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格基本表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对傣族民间舞蹈进行分析，但在组合表演中舞蹈风格不突出。	不具备课堂学习能力，组合表演中舞蹈风格不突出。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中发挥领导能力、楷模作用，对团队成员进行很好地指导。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中对团队成员进行较好地指导。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中团队成员进行一定地指导。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。	没有团队协作学习、沟通交流的能力，不能将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。

编写人：张冬琦

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族民间舞 I (2)》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族民间舞 I 英文名称：Chinese nationality folk dance I

课程编码：0601ZY229

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、素质技巧

开课单位：艺术学院

课程负责人：张冬琦 **课程组成员：**董柳莎、上官张科

二、课程简介

《中国民族民间舞 I (2)》是舞蹈学专业一门专业核心课程，是舞蹈学专业学生的必修课程。通过学习和教授东北秧歌舞蹈的基本动律、风格特点、民间舞蹈文化，让学生掌握东北秧歌舞蹈表演及专业知识，提高自身专业素养、开阔思维。

课程内容包括四部分：东北秧歌基本体态动律、东北秧歌踢步手巾花、东北秧歌步法、东北秧歌风格性组合。其中核心内容是东北秧歌动律、主要步法中主干动作元素及东北秧歌舞蹈的风格性。

该课程是舞蹈专业学生实践操作性较强的应用学科，必须全面地运用舞蹈专业技术、技能和规范的动作形态，了解并准确表达东北秧歌舞蹈的风格。要求学生学习该课程后，掌握东北秧歌舞蹈的基本动律、踢步及主干动作元素的相关知识；具备教授东北秧歌舞蹈及编排舞蹈组合的能力；树立对民族文化的热爱及自豪感。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国民族民间舞 I (2) 是通过教授东北秧歌舞蹈的基本动律、风格特点、民间舞蹈文化及综合性，让学生掌握该舞蹈表演及专业知识，训练身体协调灵活能力，提高自身专业素养、开阔思维，为舞蹈学专业学生在表演及教授该民族舞蹈时，能够运用所学灵活组织教学内容，将专业与实践相结合，成为一名优秀的舞蹈教育工作者。本课程要求学生掌握东北舞蹈的基本动律、步法及主干动作元素的相关知识；具备教授东北秧歌舞蹈及编排舞蹈组合的能力；树立对民族文化

的热爱及自豪感，为毕业后从事教学及教学研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国民族民间舞蹈，具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强历史自豪感。

课程目标 2：能够掌握东北秧歌舞蹈的基本动作、动律和风格特征，并能运用将专业知识灵活地运用于实践教学中。

课程目标 3：通过对东北秧歌舞蹈动作分析，并结合民族历史发展趋势，民族文化特征等，对东北秧歌舞蹈进行探索的研究能力。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国民间舞蹈的相关知识与实际教学对象的身心发展相结合，进行实践教学分析，合理利用素质教学的评教标准，进行舞蹈教育研究。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.2 熟悉舞蹈教育机构的课程标准和教材，根据教学对象的身心发展规律，结合“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
--------------	-----	-----	-----	-----

课程目标 1	M	M	M	M
课程目标 2	M	M	M	M
课程目标 3	H	H	H	H
课程目标 4	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族民间舞 I (2)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	东北秧歌基本体态与动律	8	16
第二章	东北秧歌踢步与手巾花	8	16
第三章	东北秧歌步法	8	16
第四章	东北秧歌风格性组合	8	16
合计		32	64

第一章 东北秧歌基本体态与动律

【教学目标】

- 1、知识目标：了解傣族民间舞蹈的发展概况，学习东北秧歌舞蹈的基本体态与动律，掌握动作过程中的基本体态的准确控制及东北秧歌舞蹈屈伸基本动律与呼吸的协调配合。复习并掌握东北秧歌舞蹈的基本体态。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用所学东北秧歌舞蹈基本动律进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对东北秧歌舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握东北秧歌的基本体态及动律。

【难点】掌握东北秧歌基本动律动作过程中体态的准确把握。

§1.0 东北秧歌舞蹈概述	0.5学时
§1.1 东北秧歌体态短句	0.5学时

§1.2 东北秧歌上下动律短句	2学时
§1.3 东北秧歌前后动律	2学时

第二章 东北秧歌踢步与手巾花

【教学目标】	
1、知识目标：学习东北秧歌踢步与与手巾花动作，掌握踢步动作与基本动律的协调配合，及手巾花的动作过程。复习东北秧歌动律组合。支撑课程目标1。	
2、能力目标：能应用所学东北秧歌舞蹈踢步及手巾花的动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。	
3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。	
【重点】 掌握傣族舞蹈基本体态组合中静态造型动作。	
【难点】 体态造型变换过程中的连接过程。	
§2.1 前踢步	1学时
§2.2 侧踢步	1学时
§2.3 后踢步	1学时
§2.4 片花	1学时
§2.5 绕花	1学时
§2.6 缠花	1学时
§2.7 顶转花	1学时
§2.8 顶转花	1学时

第三章 东北秧歌步法

【教学目标】	
1、知识目标：学习东北秧歌舞蹈中典型性步法，掌握东北秧歌舞蹈典型步法动作规格，并将步法与基本体态、动律及手巾花相结合，巩固强化东北舞蹈的动作风格。复习东北秧歌踢步与手巾花。支撑课程目标1。	
2、能力目标：能应用所学东北秧歌舞蹈动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。	
3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。	
【重点】 掌握东北秧歌舞蹈中典型步法。	

【难点】将步法与基本体态、动律及手巾花相结合，巩固强化东北舞蹈的动作风格。

§3.1 顿颤步短句一	1学时
§3.2 顿颤步短句二	1学时
§3.3 顿颤步短句三	1学时
§3.4 顿颤步短句四	1学时
§3.5 三步一顿短句一	1学时
§3.6 三步一顿短句二	1学时
§3.7 三步一顿短句三	1学时
§3.8 三步一顿短句四	1学时

第四章 东北秧歌风格性组合

【教学目标】

- 1、知识目标：学习东北秧歌风格性组合，掌握东北秧歌风格性组合中的动作规格，并将东北秧歌基本动律与基本体态、步法、手巾花结合，巩固强化东北秧歌舞蹈的风格性。复习东北秧歌典型步法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用所学东北秧歌舞蹈动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握东北秧歌风格性组合中的动作。

【难点】将东北秧歌基本动律与基本体态、步法、手巾花结合，巩固强化东北秧歌舞蹈的风格性。

§4.1 月牙五更组合短句一	1学时
§4.2 月牙五更组合短句二	1学时
§4.3 月牙五更组合短句三	1学时
§4.4 月牙五更组合短句四	1学时
§4.5 扑蝴蝶短句一	1学时
§4.6 扑蝴蝶短句二	1学时
§4.7 扑蝴蝶短句三	1学时
§4.8 扑蝴蝶短句四	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固

和应用。让学生积极、主动地接受与民间舞蹈相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程是中国民族民间舞蹈课程学习的第二阶段，有较强的基础能力培养性，对后期民间舞蹈的学习及舞蹈实践能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是民间舞蹈的学习的开范阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	运用东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有一定表现力。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对东北秧歌舞蹈进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现民间舞蹈的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	20	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	15	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《中国民间舞教材与教法》 潘志涛主编 上海音乐出版社

《王小燕秧歌教材 DVD》王小燕主编 吉林艺术学院出版

2、参考书目：

《中国民间舞蹈文化教程》 罗雄岩主编 中国戏剧出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	较为熟练掌握东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	掌握东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	初步掌握东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	未能掌握东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。
课程目标 2	具备很好的运用东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备较好的运用东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有较好的表现力。	具备一定的运用东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有一定表现力。	具备初步的运用东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，但缺乏表现力。	未具备运用东北秧歌舞蹈基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，不具备表现力。
课程目标 3	具备很强的课堂学习能力，能够对东北秧歌舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备较强的课堂学习能力，能够对东北秧歌舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格较好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对东北秧歌舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格基本表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对东北秧歌舞蹈进行分析，但在组合表演中舞蹈风格不突出。	不具备课堂学习能力，组合表演中舞蹈风格不突出。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中发挥领导能力、楷模作用，对团队成员进行很好地指导。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中对团队成员进行较好地指导。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中团队成员进行一定地指导。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。	没有团队协作学习、沟通交流的能力，不能将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。

编写人：张冬琦

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族民间舞 I (3)》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族民间舞 I 英文名称：Chinese nationality folk dance I

课程编码：0601ZY230

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、素质技巧、中国古典舞基训 I、中国古典舞身韵 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：张冬琦 **课程组成员：**董柳莎、上官张科

二、课程简介

《中国民族民间舞 I (3)》是舞蹈学专业一门专业核心课程，是舞蹈学专业学生的必修课程。通过学习和教授藏族民间舞蹈的基本动律、风格特点、民间舞蹈文化，让学生掌握藏族民间舞蹈表演及专业知识，提高自身专业素养、开阔思维。

课程内容包括五部分：颤动律与步法、撩腿组合、屈伸动律与步法、手位与拖步、风格性组合。其中核心内容是藏族民间舞动律、步法中主干动作元素及藏族民间舞蹈的风格性。

该课程是舞蹈专业学生实践操作性较强的应用学科，必须全面地运用舞蹈专业技术、技能和规范的动作形态，了解并准确表达藏族民间舞蹈的风格。要求学生学习该课程后，掌握藏族民间舞蹈的基本动律、步法及主干动作元素的相关知识；具备教授藏族民间舞蹈及编排舞蹈组合的能力；树立对民族文化的热爱及自豪感。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国民族民间舞 I (3) 是通过教授藏族民间舞蹈的基本动律、风格特点、民间舞蹈文化及综合性，让学生掌握该舞蹈表演及专业知识，训练身体协调灵活能力，提高自身专业素养、开阔思维，为舞蹈学专业学生在表演及教授该民族舞蹈时，能够运用所学灵活组织教学内容，将专业与实践相结合，成为一名优秀的舞蹈教育工作者。本课程要求学生掌握藏族民间舞蹈的基本动律、步法及主干动作元素的相关知识；具备教授藏族民间舞蹈及编排舞蹈组合的能力；树立对民族文化的热爱及自豪感，为毕业后从事教学及教学研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国民族民间舞蹈，具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强历史自豪感。

课程目标 2：能够掌握藏族民间舞蹈的基本动作、动律和风格特征，并能运用将专业知识灵活地运用于实践教学中。

课程目标 3：通过对藏族民间舞蹈动作分析，并结合民族历史发展趋势，民族文化特征等，对藏族民间舞蹈进行探索的研究能力。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国民间舞蹈的相关知识与实际教学对象的身心发展相结合，能够运用多种手段对教学对象的舞蹈实践活动进行分析评价，以改进教学。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。 3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。 3.3 运用教育学、心理学结合本学科专业知识解决教学问题。	课程目标 2 课程目标 3
4.教学能力	4.2 熟悉舞蹈教育机构的课程标准和教材，根据教学对象的身心发展规律，结合“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效地实施舞蹈课堂教学。 4.3 能够合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的舞蹈学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学的意识。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	M	M	M	M	M
课程目标 2	M	M	M	M	M
课程目标 3	H	H	H	H	H
课程目标 4	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族民间舞 I (3)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	颤动律与步法	10	10
第二章	撩腿组合	8	10
第三章	屈伸动律与步法	10	10
第四章	手位与拖步	10	10
第五章	风格性组合	26	30
合计		64	70

第一章 颤动律与步法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解藏族民间舞蹈的发展概况，学习藏族民间舞蹈的颤动律，掌握颤动律过程中的基本体态控制及基本步法过程中颤动律的贯穿。复习并掌握藏族民间舞蹈的颤动律。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用所学藏族民间舞蹈颤动律与步法中的动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对藏族民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚

的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握藏族民间舞蹈颤动律及基本步法。

【难点】掌握颤动律过程中的基本体态控制及基本步法过程中颤动律的贯穿。

§1.0 藏族舞蹈概述	0.5学时
§1.1 颤动律短句	3.5学时
§1.2 点步短句	2学时
§1.3 拖布	2学时
§1.4 跣步	2学时

第二章 撩腿组合

【教学目标】

1、知识目标：学习藏族民间舞蹈撩腿，掌握撩腿动作与颤动律的协调配合，及撩腿动作过程中体态的保持与颤动律的贯穿。复习藏族民间舞蹈颤动律组合。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用所学藏族民间舞蹈撩腿动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握藏族民间舞蹈撩腿动作与颤动律的协调配合。

【难点】能够将撩腿动作过程中体态的保持与颤动律的贯穿相结合。

§2.1 撩腿短句一	1学时
§2.2 撩腿短句二	1学时
§2.3 撩腿短句三	1学时
§2.4 撩腿组合及队形排练	5学时

第三章 屈伸动律与步法

【教学目标】

1、知识目标：学习藏族民间舞蹈屈伸动律与步法动作规格，并将屈伸动律贯穿于步法中，体现出藏族民间舞蹈的特点，巩固强化藏族民间舞蹈的动作风格。复习藏族民间舞蹈撩腿组合。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用所学藏族民间舞蹈屈伸动律与步法动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握藏族民间舞蹈屈伸动律与步法动作规格。

【难点】将屈伸动律贯穿于步法中，体现出藏族民间舞蹈的特点，巩固强化藏族民间舞蹈的动作风格。

§3.1 碾步短句一	1学时
§3.2 碾步短句二	1学时
§3.3 碾步短句三	1学时
§3.4 屈伸动律短句一	1学时
§3.5 屈伸动律短句二	1学时
§3.6 屈伸动律短句三	1学时
§3.7 屈伸动律短句四	1学时
§3.8 屈伸动律组合及队形排练	3学时

第四章 手位与拖步

【教学目标】

1、知识目标：学习藏族民间舞手位与拖步，掌握藏族民间舞蹈中典型手位动作规格，并脚下拖步与屈伸动律相结合，巩固强化藏族民间舞蹈的风格性。复习藏族民间舞蹈屈伸动律。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能应用所学藏族民间舞蹈手位与拖步动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握藏族民间舞蹈手位与拖步组合中的动作。

【难点】将脚下拖步与屈伸动律相结合，巩固强化藏族民间舞蹈的风格性。。

§4.1 手位短句一	1学时
§4.2 手位短句二	1学时
§4.3 拖步短句一	1学时
§4.4 拖步短句二	1学时
§4.5 拖步短句三	1学时
§4.6 拖步短句四	1学时
§4.7 组合队形排练	4学时

第五章 风格性组合

【教学目标】

- 1、知识目标：学习藏族民间舞风格性组合，掌握组合中的动作规格，并将藏族民间舞蹈体态、动律、节奏与动作协调配合，巩固强化藏族舞蹈的风格特征。复习拖步组合。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能应用所学藏族风格性组合中的动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握藏族民间舞风格性组合中动作的规格。

【难点】将藏族民间舞蹈体态、动律、节奏与动作协调配合，巩固强化藏族舞蹈的风格特征。

§5.1 堆谐组合	6学时
§5.2 果谐组合	6 学时
§5.3 弦子组合	6学时
§5.4 依组合	8学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固和应用。让学生积极、主动地接受与民间舞蹈相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程是中国民族民间舞蹈课程学习的第三阶段，在注重较强的基础能力培养基础上，鼓励学生进行创造，对后期民间舞蹈的学习及舞蹈实践能力、实践教学能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是民间舞蹈的学习的中级阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，参与互动，激发创造性，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解藏族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	运用藏族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有一定表现力。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对藏族民间舞蹈进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现民间舞蹈的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	20	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	15	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

- （1）.课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《中央民族大学艺术学院“东方舞韵”舞蹈教材系列——藏族民间舞蹈教程 DVD》
慈仁桑姆主编 北京环球音像出版社

2、参考书目：

《中国民间舞教材与教法》DVD 潘志涛主编 上海音乐出版社
《中国民间舞蹈文化教程》 罗雄岩主编 中国戏剧出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握藏族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	较为熟练掌握藏族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	掌握藏族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	初步掌握藏族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。	未能掌握藏族民间舞蹈基本体态、基本动律、主干动作。
课程目标 2	具备很好的运用藏族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备较好的运用藏族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有较好的表现力。	具备一定的运用藏族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，具有一定表现力。	具备初步的运用藏族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，但缺乏表现力。	未具备运用藏族民间舞基本体态、基本动律、主干动作进行组合表演，不具备表现力。
课程目标 3	具备很强的课堂学习能力，能够对藏族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备较强的课堂学习能力，能够对藏族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格较好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对藏族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格基本表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对藏族民间舞蹈进行分析，但在组合表演中舞蹈风格不突出。	不具备课堂学习能力，组合表演中舞蹈风格不突出。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中发挥领导能力、楷模作用，对团队成员进行很好地指导。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中对团队成员进行较好地指导。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中团队成员进行一定地指导。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。	没有团队协作学习、沟通交流的能力，不能将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。

编写人：张冬琦

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族民间舞 I (4)》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族民间舞 I 英文名称：Chinese nationality folk dance I

课程编码：0601ZY231

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、素质技巧、中国古典舞基训 I、中国古典舞身韵 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：张冬琦 **课程组成员：**董柳莎、上官张科

二、课程简介

《中国民族民间舞 I (4)》是舞蹈学专业一门专业核心课程，是舞蹈学专业学生的必修课程。通过学习和教授蒙古族民间舞蹈的基本动律、风格特点、民间舞蹈文化，让学生掌握蒙古族民间舞蹈表演及专业知识，提高自身专业素养、开阔思维。

课程内容包括六部分：体态与手位、脚位与马步、胸背训练、硬腕训练、肩部训练、风格性组合。其中核心内容是蒙古族民间舞动律、步法、胸背、肩部、腕部主干动作元素及蒙古族民间舞蹈的风格性。

该课程是舞蹈专业学生实践操作性较强的应用学科，必须全面地运用舞蹈专业技术、技能和规范的动作形态，了解并准确表达蒙古族民间舞蹈的风格。要求学生在学习该课程后，掌握蒙古族民间舞蹈的基本动律、步法及胸背、肩部、腕部中主干动作元素的相关知识；具备教授蒙古族民间舞蹈及编排舞蹈组合的能力；树立对民族文化的热爱及自豪感。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国民族民间舞 I (4) 是通过教授蒙古族民间舞蹈的基本动律、风格特点、民间舞蹈文化及综合性，让学生掌握该舞蹈表演及专业知识，训练身体协调灵活能力，提高自身专业素养、开阔思维，为舞蹈学专业学生在表演及教授该民族舞蹈时，能够运用所学灵活组织教学内容，将专业与实践相结合，成为一名优秀的舞蹈教育工作者。本课程要求学生掌握蒙古族民间舞蹈的基本动律、步法及胸背、肩部、腕部中主干动作元素的相关知识；具备教授蒙古族民间舞蹈及编排舞

蹈组合的能力；树立对民族文化的热爱及自豪感，为毕业后从事教学及教学研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国民族民间舞蹈，具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强历史自豪感。

课程目标 2：能够掌握蒙古族民间舞蹈的基本动作、动律和风格特征，并能运用将专业知识灵活地运用于实践教学中。

课程目标 3：通过对蒙古族民间舞蹈动作分析，并结合民族历史发展趋势，民族文化特征等，对藏族民间舞蹈进行探索的研究能力。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国民间舞蹈的相关知识与实际教学对象的身心发展相结合，能够运用多找那个手段对教学对象的舞蹈实践活动进行分析评价，以改进教学。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。 3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。 3.3 运用教育学、心理学结合本学科专业知识解决教学问题。	课程目标 2 课程目标 3
4.教学能力	4.2 熟悉舞蹈教育机构的课程标准和教材，根据教学对象的身心发展规律，结合“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效地实施舞蹈课堂教学。 4.3 能够合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的舞蹈学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教	课程目标 4

	学的意识。	
--	-------	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
课程目标 1	M	M	M	M	M	M
课程目标 2	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族民间舞 I (4)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	基本体态	4	8
第二章	手位与脚位	10	10
第三章	肩部训练	10	10
第四章	胸背训练	8	10
第五章	硬腕训练	8	10
第六章	柔臂训练	12	16
第七章	马步组合	12	16
合计		64	80

第一章 基本体态

【教学目标】

1、知识目标：了解蒙古族民间舞蹈的发展概况，学习蒙古族民间舞蹈的基本体态，能够将蒙古

族基本体态在舞蹈中形成稳固的形态感。复习并掌握蒙古族基本体态动作规格。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用所学蒙古族民间舞蹈基本体态的动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过对蒙古族民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握蒙古族民间舞蹈基本体态。

【难点】掌握在舞蹈动作变化过程中蒙古族基本体态的准确性。

§1.0 蒙古族舞蹈概述	0.5学时
§1.1 行礼短句	1学时
§1.2 基本体态	1学时
§1.3 碎步训练	0.5学时
§1.4 体态组合	2学时

第二章 手位与脚位

【教学目标】

1、知识目标：学习蒙古族民间舞蹈手位与脚位，掌握不同手位、脚位在各种舞姿状态下的动作规格，逐渐形成蒙古族舞蹈的动作风格。复习蒙古族民间舞基本体态组合。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用所学蒙古族民间舞蹈手位与脚位的动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握蒙古族民间舞蹈手位与脚位的动作规格。

【难点】能够将蒙古族基本体态融入手位与脚位组合中，形成蒙古族舞蹈的动作风格。

§2.1 一位手	0.25学时
§2.2 二位手	0.25学时
§2.3 三位手	0.25学时
§2.4 四位手	0.25学时
§2.5 五位手	0.25学时
§2.6 六位手	0.25学时
§2.6 七位手	0.25学时
§2.7 一位脚	0.25学时
§2.8 二位脚	0.25学时

§2.9 三位脚	0.25学时
§2.10 四位脚	0.25学时
§2.11 五位脚	0.25学时
§2.12 六位脚	0.25学时
§2.13 七位脚	0.25学时
§2.14 手位与脚位组合	6.5学时

第三章 肩部训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习蒙古族民间舞肩部动作，掌握各种肩部动作规格，并将蒙古族民间舞蹈体态、步法与肩部动作协调配合，形成鲜明的藏蒙古族舞蹈的风格。复习手位与脚位组合。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能应用所学蒙古族肩部动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种肩部动作规格。

【难点】将蒙古族民间舞蹈体态、步法与肩部动作协调配合，形成鲜明的藏蒙古族舞蹈的风格。

§3.1 硬肩训练	1学时
§3.2 耸肩训练	1学时
§3.3 绕肩训练	1学时
§3.4 碎抖肩训练	1学时
§3.5 肩组合	6学时

第四章 胸背训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习蒙古族民间舞蹈胸背动作规格，并将蒙古族体态贯穿胸背动作中，体现出蒙古族民间舞蹈的特点，巩固强化蒙古族民间舞蹈的动作风格。复习蒙古族民间舞蹈马步组合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用所学蒙古族民间舞蹈胸背动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学

习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握蒙古族民间舞蹈胸背动作规格。

【难点】将蒙古族体态贯穿胸背动作中，体现出蒙古族民间舞蹈的风格特点。

§4.1 前后胸背短句一	1学时
§4.2 环绕胸背短句二	1学时
§4.3 旁后胸背短句三	1学时
§4.4 上后胸背短句	1学时
§4.5 胸背组合	4学时

第五章 硬腕训练

【教学目标】

1、知识目标：学习蒙古族民间舞硬腕动作规格，掌握蒙古族腕部动作在舞蹈中的运用，并与脚下步法协调配合，巩固强化蒙古族民间舞蹈的风格性。复习蒙古族民间舞蹈胸背组合。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能应用所学蒙古族民间舞蹈硬腕动作进行组合的编排与教学。支撑课程目标3。

3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握蒙古族民间舞硬腕动作规格。

【难点】将硬腕与脚下步法协调配合，巩固强化蒙古族民间舞蹈的风格性。

§5.1 单一硬腕动作训练	1学时
§5.2 交替硬腕训练	1学时
§5.3 平步与硬腕训练	1学时
§5.4 踏步与硬腕训练	1学时
§5.5 硬腕组合	4学时

第六章 柔臂训练

【教学目标】

1、知识目标：学习蒙古族民间舞柔臂动作，掌握各种柔臂动作规格，并将蒙古族民间舞蹈体态、步法与柔臂动作协调配合，形成鲜明的蒙古族舞蹈的风格。复习硬腕组合。支撑课程目标1、2。

2、能力目标：能应用所学蒙古族柔臂动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。

3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学

习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种柔臂动作规格。

【难点】将蒙古族民间舞蹈体态、步法与柔臂动作协调配合，形成鲜明的蒙古族舞蹈的风格。

§6.1 正软手	1学时
§6.2 反软手	1 学时
§6.3 屈臂抖手	1学时
§6.4 上下柔臂	1学时
§6.5 拧转柔臂	1学时
§6.6 横移柔臂	1学时
§6.7 柔臂组合	6学时

第七章 马步训练

【教学目标】

- 1、知识目标：学习蒙古族民间舞马步组合，掌握各种马步动作规格，并将蒙古族民间舞蹈体态、步法与马步动作协调配合，形成鲜明的蒙古族舞蹈的风格。复习柔臂组合。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：能应用所学蒙古族马步动作元素进行组合的编排与教学。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过对民间舞蹈文化及民间舞蹈的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种马步动作规格。

【难点】将蒙古族民间舞蹈体态、步法与马步动作协调配合，强化蒙古族舞蹈的风格。

§7.1 立掌步	1学时
§7.2 跺步	1 学时
§7.3 刨步	1学时
§7.4 倒换步	1学时
§7.5 走马步	1学时
§7.6 跼步	1学时
§7.7 摇篮步	1学时
§7.8马步组合	5学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固

和应用。让学生积极、主动地接受与民间舞蹈相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程是中国民族民间舞蹈课程学习的第四阶段，在注重较强的基础能力培养的基础上，激发学生的创造性，对后期民间舞蹈的学习及舞蹈实践能力、教学能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是民间舞蹈的学习的中级阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，参与互动，激发潜力，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解蒙古族舞蹈基本体态、主干动作、风格特征。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	运用蒙古族舞蹈基本体态、主干动作进行组合表演，具有一定表现力。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对蒙古族舞蹈进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现民间舞蹈的学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	20	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	15	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《中国民间舞教材与教法》DVD 潘志涛主编 上海音乐出版社

2、参考书目：《中国民间舞蹈文化教程》 罗雄岩主编 中国戏剧出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握蒙古族民间舞蹈基本体态、主干动作、动作风格。	较为熟练掌握蒙古族民间舞蹈基本体态、主干动作、动作风格。	掌握蒙古族民间舞蹈基本体态、主干动作、动作风格。	初步掌握蒙古族民间舞蹈基本体态、主干动作、动作风格。	未能掌握蒙古族民间舞蹈基本体态、主干动作、动作风格。
课程目标 2	具备很好的运用蒙古族民间舞基本体态、主干动作进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备较好的运用蒙古族民间舞基本体态、主干动作进行组合表演，具有较好的表现力。	具备一定的运用蒙古族民间舞基本体态、主干动作进行组合表演，具有一定表现力。	具备初步的运用蒙古族民间舞基本体态、主干动作进行组合表演，但缺乏表现力。	未具备运用蒙古族民间舞基本体态、主干动作进行组合表演，不具备表现力。
课程目标 3	具备很强的课堂学习能力，能够对蒙古族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备较强的课堂学习能力，能够对蒙古族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格较好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对蒙古族民间舞蹈进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格基本表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对蒙古族民间舞蹈进行分析，但在组合表演中舞蹈风格不突出。	不具备课堂学习能力，组合表演中舞蹈风格不突出。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中发挥领导能力、楷模作用，对团队成员进行很好地指导。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中对团队成员进行较好地指导。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中团队成员进行一定地指导。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。	没有团队协作学习、沟通交流的能力，不能将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。

编写人：张冬琦

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞身韵 I》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中国古典舞身韵 I》（1），英文名称：Chinese classic skill I (1)

课程编码：0601ZY196

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时：**64

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业必修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：董柳莎 **课程组成员：**赵琴、余思琦

二、课程简介

《中国古典舞身韵 I》（1）作为舞蹈学（师范类）的专业必修课程，是在继承中国戏曲舞蹈和武术的基础上，按照舞蹈艺术自身的特性和规律，通过吸收和借鉴，创造具有鲜明民族学、舞蹈性、科学性和时代性的舞蹈学科。

内容包括基本的动律元素：提、沉、冲、靠、含、腆、移、旁提，及典型动作：风火轮、云间转腰等。

中国古典舞身韵课的主要价值，在于让学生通过专业学习，能够对中国古典舞有总体的了解与认知，从动作形态风格到舞姿韵律以及中国古典文化审美内涵都准确掌握；同时为中国古典舞舞台剧目表演方面，建立前提的身体条件，以身法技能为主要功能，强化身体韵律与技术技能及表演能力的有机结合。中国古典舞身韵课是训练与加强艺术表现力和语言性的重要手段。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《中国古典舞身韵》主要通过教授中国古典舞身韵的动律元素、典型动作、短句、组合，以及相关的背景文化知识，为舞蹈教育专业人才的需要，培养较好的身体素质能力、身法技能和身体表现力。

本课程要求学生能够了解和把握中国古典舞身韵训练体系从无到有的发展脉络和不同历史时期的追求与任务，认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力；熟悉掌握并准确运用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备较为准确的、有一定表现力的古典舞表演能力。

2、具体目标

课程目标 1:了解中国古典舞发展脉络；认识、建立中国古典舞身韵训练体系；认识身韵身法

训练的功能价值在中国舞蹈事业发展中的重要作用；对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。

课程目标 2：掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备较为准确的、有一定表现力的古典舞表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。支撑课程目标 2。

课程目标 3：通过了解中国古典舞的文化背景，中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4：布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3. 学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
6. 综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、 舞蹈专业 技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7. 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力， 了解国内外艺术发展基本脉络 、基础教育改革现状与趋势， 继承我国优秀传统文化 ，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 1
8. 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第	第	第	第	第	第	第	第	第	第	第	第	第
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

课程目标	一章	二章	三章	四章	五章	六章	七章	八章	九章	十章	十一章	十二章	十三章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	M		L			M	L				M
课程目标 4	L	L			L				L		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵 I》(1) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	地面轮指、手位组合	4	6
第二章	地面提沉、移组合	4	6
第三章	地面横拧组合	4	6
第四章	地面含、腆、仰组合	4	6
第五章	地面冲靠组合	4	6
第六章	地面旁提组合	4	6
第七章	站立提沉组合	6	6
第八章	站立头、眼组合	4	6
第九章	手位、步位组合	6	8
第十章	盘腕组合	6	8
第十一章	摇臂组合	6	8
第十二章	花梆步组合	6	8
第十三章	圆场组合	6	8
合计		64	88

第一章 地面轮指、手位组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国古典舞发展概况、审美特性、训练价值；了解中国古典舞身韵在中国古典舞发展历程中的地位与作用。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握轮指动律及提襟、按掌、山膀等手位、体态要领、动作规范；能应用所学动律进行基础的组合编排。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知培养学生民族自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观；通过课后分小组进行视频资料观摩、学习、训练，并将学习成果进行课堂展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 3、4。

【重点】中国古典舞的内涵；中国古典舞的理论支撑

【难点】轮指动律与各手位运动中“点”与“线”的运动规律。

§ 1.0 中国古典舞身韵概况及学习任务	0.25学时
历史背景、训练价值与审美特征、训练核心	
§ 1.1 手形	0.25学时
兰花指、剑指、单指、握拳手、掌形手	
§ 1.2 轮指训练	0.25 学时
§ 1.3 提襟位	0.25 学时
§ 1.4 胸前按掌	0.25 学时
单按掌、双按掌	
§ 1.5 山膀	0.25 学时
单山膀、双山膀	
§ 1.6 托掌手位	0.25 学时
§ 1.7 摊掌手位	0.25 学时
§ 1.8 组合动作	2 学时

第二章 地面提沉、横移组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解“气息”是古典舞身韵之核心要素；理解在坐姿训练中，对于气息的修炼为专注气息运动的基本法则，强化不同气法的局部训练导引；了解在移动中以气带韵的时、空运用之变化与表现。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握呼吸、提沉的基本运动规律与动作要领；能应用所学提沉动律进行基础的组合编排；掌握身韵中呼吸、提沉与动作形态，动作情绪、动作性格的层次关系。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：了解“气”是中国传统哲学论之重要命题，是中国人对于生命之源的诠释，对天

地自然的诉求，以期在呼吸吐纳间修行中国古典舞之本源。通过课后分小组查阅资料、讨论呼吸、提沉的训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握中国古典舞身韵的呼吸、提沉要领与规律。

【难点】中国古典舞身韵提沉、横移元素动作中呼吸的协调应用。

§2.1 盘坐基本形态	0.25 学时
§2.2 呼吸、提沉	0.25 学时
§2.3 呼吸、提沉与手臂的配合	0.5 学时
§2.3 横移	0.5 学时
§2.3 横移与手臂配合	0.5 学时
§2.4 组合短句	2 学时

第三章 地面横拧组合

【教学目标】

3、知识目标：了解古典舞身韵中横拧的审美内涵、训练价值；支撑课程目标 1。

2、能力目标：掌握以腰为轴的左右拧转“平圆”动势；掌握在横拧中以气带韵的呼吸、提沉与动作形态，动作情绪、动作性格的层次关系。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过组合中具有刚武性、顿挫性的动势特征，与巾帼英雄花木兰、穆桂英的人物形象相联系，赋予组合动律人物性格，使学生从学习中了解民间故事，从韵律中体验巾帼不让须眉之势。支撑课程目标 3。

【重点】掌握中国古典舞身韵横拧元素的动作要领与规律。

【难点】组合中力度的处理与控制；将提沉贯穿于组合始终，体现动作风格特征。

§3.1 跪姿形态	0.5 学时
§3.2 横拧	0.5 学时
§3.3 上身舞姿与横拧元素的配合 平穿手上穿手、反穿手	1 学时
§3.4 组合短句	2 学时

第四章 地面含、腆、仰组合

【教学目标】

1、知识目标：了解古典舞身韵中含、腆、仰的审美内涵、训练价值；支撑课程目标 1。

2、能力目标：掌握以腰为轴的内含、外展、“吞”“吐”平圆动势；掌握在含、腆、仰动律过程中以气带韵的呼吸、提沉与动作形态，动作情绪、动作性格的层次关系。支撑课程目标 2。

【重点】掌握中国古典舞身韵含、腆、仰元素的动作要领与规律。

【难点】组合动作的完整性；将提沉贯穿于组合始终，并体现动作风格特征。

§4.1 含	0.5 学时
§4.2 腆	0.5 学时
§4.3 仰	0.5 学时
§4.4 含、腆、仰元素与手臂的配合	0.5 学时

第五章 地面冲、靠组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古典舞身韵中冲、靠的审美内涵、训练价值。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握以腰为轴的躯干“斜移”动势；掌握在冲靠过程中以气带韵的呼吸、提沉与动作形态，动作情绪、动作性格的层次关系。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过组合中“逢冲必靠，逢靠必冲”的中国古典舞特有的“反律”动作特征，使学生从中了解中国传统文化特有的哲理与审美内涵。通过课后分小组查阅资料、讨论冲靠动律的训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4。

【重点】掌握中国古典舞身韵含、腆、仰元素的动作要领与规律。

【难点】冲、靠动律的衔接；将提沉贯穿于组合始终，并体现动作风格特征。

§5.1 冲、靠动律概述	0.25 学时
§5.2 冲单一动律	0.25 学时
§5.3 靠单一动律	0.25 学时
§5.4 冲靠动律连接	0.25 学时
§5.5 冲靠动律与手臂的配合	1 学时
§5.6 组合短句	2 学时

第六章 地面旁提组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解古典舞身韵中旁提的审美内涵、训练价值。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握以腰为轴的躯干“弧线”动势；掌握在旁提过程中以气带韵的呼吸、提沉与动作形态，动作情绪、动作性格的层次关系。支撑课程目标 2。

【重点】掌握中国古典舞身韵坐姿与跪姿上的旁提动作要领与规律。

【难点】坐姿体态旁提到跪姿体态旁提动作衔接的流畅性；将提沉贯穿于组合始终，并体现动作风格特征。

§8.1 旁提动律	0.5学时
§8.2 坐姿形态旁提	0.5学时
§8.3 旁提动律与手臂的配合	0.5学时
§8.4 坐姿旁提到跪姿旁提的连接	0.5学时
§8.5 组合短句	2学时

第七章 站立提沉组合

【教学目标】

5、知识目标：了解古典舞身韵中站立提沉的审美内涵、训练价值、学习目的；了解站姿与坐姿、跪姿舞姿的训练异同。支撑课程目标 1。

6、能力目标：掌握站姿形态中以腰为轴的躯干“上下”动势；掌握在舞姿、脚位转换过程中以气带韵的呼吸、提沉与动作形态，动作情绪、动作性格的层次关系；掌握支撑课程目标 2。

【重点】掌握中国古典舞身韵站姿上提沉动势要求以及与各舞姿的协调配合。

【难点】应用提沉动律贯穿于组合始终；掌握“牵一发而动全身”的动律特征。

§8.1 站姿形态	0.5学时
§8.2 站姿提沉	0.5学时
原地提沉、前后重心移动、左右重心移动	
§8.3 站姿提沉与手臂的配合	1学时
背手、斜托掌、合掌盖手、晃手、斜按掌	
§8.4 站姿提沉与脚位的配合	2学时
小八字、踏步、前点步、弓步、大射燕	
§8.4 组合动作	2学时

第八章 头、眼组合

【教学目标】

5、知识目标：了解中国古典舞身韵头、眼组合的审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。

6、能力目标：掌握头、眼直线、斜线、弧线等“点、线”的位置及运动线；掌握眼神的慢收慢放、快收快放、快收慢放或慢收快放等控制与运用；理解并掌握头、眼动律与动作形态，动作情绪、动作性格的层次关系。支撑课程目标 2。

7、价值目标：眼神是古典舞“形、神、劲、律”中“神韵”的传达要素，继承于戏曲。通过给学生讲述老一辈戏曲表演家盖叫天通过每天盯着天上的鸽子练眼神以及其表演《武松打虎》时如何研究眼神运用的故事，培养学生契而不舍，精益求精的艺术态度与民族文化自豪感。支撑课程目标 3。

【重点】掌握中国古典舞身韵站姿上提沉动势要求以及与各舞姿的协调配合。

【难点】应用提沉动律贯穿于组合始终；掌握“牵一发而动全身”的动律特征。

§8.1 头的方位	0.25学时
§8.2 眼睛的方位	0.25学时
§8.3 眼神的收放控制与运用	0.5学时
§8.4 头、眼与手臂的配合	0.5学时
§8.5 头、眼与脚位的配合	0.5学时
§8.6 组合动作	2学时

第九章 手位、步位组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国古典舞身韵手位、步位组合的审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握常用手位、步位以及基本舞姿的形态及动律要求；掌握手位、步位舞姿造型的力量控制与运动线；理解并掌握各舞姿形态与动作情绪、动作性格的层次关系；支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：培养学生从组合中聚气凝神的舞姿“亮相”，展现中华民族的“精气神”，培养其对中华优秀传统文化认同感与自豪感；通过课后分小组查阅资料、讨论各舞姿、体态的训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4。

【重点】掌握中国古典舞身韵各舞姿、体态的“亮相”“子午相”要求。

【难点】组合亮相中“精气神”的体现；掌握“牵一发而动全身”的动律特征。

§8.1 丁字步背手、前点步单山膀	1学时
§8.2 丁字步双山膀、踏步顺风旗	1学时
§8.3 踏步托按掌、大掖步顺风旗	1学时
§8.4 踏步冲掌、切掌上步	1学时
§8.5 踏步提襟位、丁字步双托掌	1学时
§8.6 组合动作短句	1学时

第十章 盘腕组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国古典舞身韵盘腕动律的审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握盘腕动律动作要领及规范；掌握盘腕与身法配合的力量控制与“平圆”运动线；理解并掌握各盘腕动律与动作形态与动作情绪、动作性格的层次关系。支撑课程目标2。

【重点】掌握中国古典舞身韵盘腕动律动作要领。

【难点】将提沉动律贯穿组合始终，掌握“牵一发而动全身”的动律特征。

§8.1 里盘腕	0.5学时
§8.2 外盘腕	0.5学时
§8.3 盘腕配合旁提	0.5学时
§8.4 盘腕配合含、仰	0.5学时
§8.5 盘腕与身法、步法的配合	2学时
§8.6 组合短句	2 学时

第十一章 摇臂组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国古典舞身韵摇臂动律的审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握摇臂动律动作要领及规范；掌握摇臂“立圆”运动线与身法的配合“立圆”运动线；理解并掌握摇臂动律与动作形态与动作情绪、动作性格的层次关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论摇臂动律训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】掌握中国古典舞身韵摇臂动律动作要领。

【难点】掌握摇臂与下肢动律的协调配合；掌握“牵一发而动全身”的动律特征。

§8.1 摇臂动律概述	0.5学时
§8.2 摇臂单一动律	0.5学时
§8.3 摇臂配合旁提	0.5学时
§8.4 摇臂配合掖步	0.5学时
§8.5 摇臂配合含、仰	0.5学时
§8.6 穿手摇臂撤步踏步蹲	0.5学时
§8.7 摇臂接掰扣步	0.5学时
§8.8 射燕摇臂	0.5学时
§8.9 组合短句	2学时

第十二章 花帮步组合

【教学目标】

- 3、知识目标：了解中国古典舞身韵花帮步步法动律的审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握花帮步步法动作要领及规范；掌握不同花帮步动律以及与上身舞姿的配合；理解并掌握花帮步动律与动作形态与动作情绪、动作性格的层次关系；掌握支撑课程目标2。
- 2、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论花帮步动律训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】掌握中国古典舞身韵花帮步步法动作要领。

【难点】掌握花帮步步法的灵巧性与表现力；掌握花帮步步法与上肢的协调配合

§8.1 中国古典舞身韵步法概述	0.25学时
§8.2 花帮步单一动律	0.25学时
§8.3 原地花帮步	0.5学时

§8.4 原地花帮步提沉	0.5学时
§8.5 原地花帮步屈伸	0.5学时
§8.6 花帮步左右横移配合旁提	0.5学时
§8.7 花帮步配合仰	0.5学时
§8.8 丁字花帮步旋转	1学时
§8.9 组合短句	2学时

第十三章 圆场组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国古典舞身韵圆场步法动律的审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握圆场步法动作要领及规范；掌握圆场步法动律以及与上身舞姿的配合；理解并掌握圆场步法与动作形态与动作情绪、动作性格的层次关系；掌握支撑课程目标2。
- 3、价值目标：圆场是中国古典舞中最具训练价值的基本步伐，继承于戏曲，通过训练过程中给学生讲述圆场步的由来以及老一辈戏曲表演家苦练圆场基本功的故事，培养学生契而不舍，精益求精的艺术态度与民族文化自豪感。通过课后分小组查阅资料、讨论圆场步法动律训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4。

【重点】掌握中国古典舞身韵圆场步法动作要领。

【难点】将提沉动律贯穿组合始终，掌握“牵一发而动全身”的动律特征。

§8.1 中国古典舞身韵圆场步法概述	0.25学时
§8.2 圆场步分解训练	0.25学时
§8.3 圆场步	0.5学时
§8.4 圆场与上身横拧的配合	1学时
§8.5 圆场与手臂 的配合	1学时
§8.6 圆场队形流动	1学时
§8.7 组合短句	2学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主，并适时通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知

识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是高年级的民间舞，动作难度较高，上下肢配合复杂，还要体现不同地域舞种的风格性，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。中国古典舞身韵元素十分丰富，动律配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解所学舞种的舞蹈文化以及经典舞台剧目。本课程的很多单一动律与民间传统生活、生产以及传统文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用；对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备较为准确的、有一定表现力的古典舞舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解中国古典舞的文化背景，中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。 培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 10%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 唐满城、金浩著，《中国古典舞身韵教学法》（修订版）上海音乐出版社，2011 年。
- (2) 《中国古典舞基本功训练教程》王伟主编，高等教育出版社，2004 年 9 月版。

2、参考书目：

- (1) 李正一、郇大琨、朱清渊著，《中国古典舞教学体系创建发展史》，上海音乐出版社，2004 年。
- (2) 李正一、黄嘉敏著，《中国古典舞身韵》（女班），浙江美术出版社，1990 年。
- (3) 沈元敏著，《中国古典舞基本功训练教学法》（中专女班），上海音乐出版社，2004 年。
- (4) 王佩英主编，《中国古典舞基本功训练教程》，上海音乐出版社，2004 年 4 月。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞学书苑”微信公众平台、优酷土豆网和舞谱网等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	较为熟悉中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	初步了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	未能了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	初步掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	未能掌握并应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，不具备古典舞表演能力；不能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：董柳莎

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞身韵 I》(2) 教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中国古典舞身韵 I》(2)，英文名称：Chinese classic skill I (2)

课程编码：06 02ZY197

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、中国民族民间舞 I、中国古典舞基训 I、中国古典舞身韵 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵琴 **课程组成员：**董柳莎、张冬琦

二、课程简介

《中国古典舞身韵 I》属于舞蹈学必修课。

中国古典舞身韵 I 是舞蹈学专业学生必修的专业性较强的提高课程。根据本专业的特点和培养方向，在有效时间内。课程是一门以舞蹈的方式体悟民族审美文化的课程。课程将从坐相、坐气的训练入手，明确身韵的教学目标和训练要求。通过对身体各部位的运动方式及运动规律的了解，捕捉身体动作与中国传统文化之间的内在关联。在规范身体外部动作的同时，形成审美层面的规范，达成文化层面的共识。教学中还将针对身韵的教学难点、教学方法进行互动式的教学和讨论，帮助学习者在理性认知与感性体验的结合中，逐步掌握气韵、神韵、以及中国古典舞独特的美感韵致。

课程内容包括六部分：坐之相、气之源、手之语、臂之动、圆之轨、步之势。

身韵的产生是中国古典舞当代发展历程中必然的产物，是自身价值与功能的确定。身韵的出现不仅摆脱了戏曲模式的束缚，进而形成了自身的独立舞蹈语言与风格体系，完善了训练功能和影响了创作审美功能，它是对中国传统舞蹈的重构和身体文化的探求，并以此建立起具有中国特色的审美特征和身体文化观。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国古典舞身韵课是培养具有全面、扎实的技术技巧，并能掌握中国古典舞风格、韵律，同时具有音乐感、节奏感和艺术表现力的古典舞学员。立足我国古典舞文化之根，围绕“基础元素”和“根元素”维系古典舞文化精神，引领大学生寻找民族血脉中生存信仰的源流，完成对“根”的体认，坚实地植根这片民众赖以生存的大地上，深入区域传统挖掘其精神与灵魂之根，走向传衍美德的原始情结，保持祖先的灵魂在主流文化中拥有自己的空间，刷新了当代大学生精神品格和内在精神张力，在“根”文化的教学中，在传统人文精神中塑造美好的人性与人格。

本课程不仅提高学生身体表现能力、讲解能力及示范能力，还培养学生的答疑纠错能力和因材施教的组织实施教材的能力、为今后成为合格的舞蹈教育人才打下基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国古典舞，开发学生的感受力、想象力、准确把握古典舞身韵风格“点”和特色“韵”，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。

课程目标 2：了解我国古典舞蹈文化的历史渊源，以古典舞传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，从民族文化意蕴中寻找古典舞韵律，开发学生学习古典舞的主动性和创造性，传承和发展我国古典舞蹈文化。

课程目标 3：通过对身韵巡礼的动作分析，并结合民族历史发展趋势，民族文化特征等，对身韵进行探索的研究能力。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国古典舞的相关知识进行实践教学分析，合理利用素质教学的评教标准，进行舞蹈教育研究。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章

课程目标						
课程目标 1	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵 I（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	坐之相	4	10
第二章	气之源	4	10
第三章	手之语	8	10
第四章	臂之动	16	20
第五章	圆之轨	16	20
第六章	步之势	16	20
合计		64	90

第一章 坐之相

【教学目标】

- 1、知识目标：佛语:相由心生、境随心转....中国传统文化与礼教中一向注重人的相态，由此而寓意其气度与品相。其中，坐相与坐态更是蕴含了礼教的价值意义，也是中国文化中“心象”的体现。在身韵中坐相”已不仅仅是一种简单的静态体姿，它承载着一种意象，即在‘坐之相’中体味起心动念的安然，以静制动的通透，万物归一的静谧，乃为古典舞之品貌。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的坐之相进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握以腰部动作为重点，以坐骨为支点，以丹田为守气的原则，使呼吸均深细长。

【难点】专注气息运动的基本法则，强化不同气法的局部训练引导。

§1.0 坐相 2学时

§1.1 坐气 2学时

第二章 气之源

【教学目标】

1、知识目标：“气”是中国传统哲学论之重要命题，是中国人对于生命之源的诠释，对天地自然的诉求，亦是传统文化中“天人合一”之命脉。在身韵中，对于气息的修炼一如：坐式之气——此为专注气息运动的基本法则，强化不同气法的局部训练引导。一如：立式之气——此为肢体形态贯穿气韵恒通的用气法则，强调在移动中以气带韵的时、空运用之变化与表现。彰显身韵中气息与动作形态气息与动作情绪、气息与动作性格的层次关系，以期在呼吸吐纳间修行中国古典舞之本源。

支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学的气之源进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握以膝盖动作为重点，以躯干为传导，以丹田为守气的原则。

【难点】膝盖的呼吸在运动中的重要性。

§2.1 站气 4学时

第三章 手之语

【教学目标】

1、知识目标：手是人体的梢节部位，具有东方文化身体形态表达的特殊作用与意义，在身韵中，我们遵循动作形态发于根行于臂、达于梢”的运动法则，因而手的表现力被视为最为典型的语言表达之一。它时而幻化为眼睛，时而幻化为内心，一方面无限延展了肢体，一方面承载了敏感细腻的心境，准确而巧妙的表达着最为真实的语言。因而，在训练中我们将其分划为手之态、手之势、手之语，蕴含了形的特质，动的美感与内在情感的三个外化层面。一切极致的追求来源于细节的品质。支撑课程目标1、2

- 2、能力目标：能应用所学身韵中的各种手语进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握手眼身法步的统一体，身体的综合配合。

【难点】掌握有手必有眼、有眼必有神、有手必有身、有身必有步的规律与特点

§3.1 手型手态 4学时

§3.2 手语 4学时

第四章 臂之动

【教学目标】

- 1、知识目标：在身韵千变万化的动作形态中，均隐藏着最具规律性的核心动作形态，称之为“基本动作”，它们为传统“手位与步位”以及基于本舞种风格中“屈、伸、转、绕”的圆曲特点而提炼出的“晃、摇、穿、盘”核心动作。这些基本动作是构成身韵形态的基础因素，也是提炼其风格特性的重要要素。由此可见，任何繁复的动作变化均为重组与复合的结果，也都离不开或围绕这些动作为核心而构成。因此，称之为身韵动作形态之“核”支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的身韵舞段进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握以形带势，以静制动的规律。

【难点】掌握动作的藏、转、解才能使之周而复始，连续不断。

§4.1 手位脚步位 4学时

§4.2 晃手 4学时

§4.3 穿摇组合 4学时

§4.4 盘手 4学时

第五章 圆之轨

【教学目标】

- 1、知识目标：在身韵千变万化的动作形态中，均隐藏着最具规律性的核心动作形态，称之为“基本动作”，它们为传统“手位与步位”以及基于本舞种风格中“屈、伸、转、绕”的圆曲。支撑课程目标1、2

- 2、能力目标：能应用所学身韵舞段进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握身韵“起于心、发于腰、形于体”的运行特点。

【难点】掌握“平圆”路线之美，“横向”动势之美，“阴阳”气韵之美，“圆游”意境之美。

§5.1 云肩转腰	4学时
§5.2 云手	4 学时
§5.3 风火轮	8学时

第六章 步之势

【教学目标】

- 1、知识目标：身韵中的下肢步法形态是极为丰富且具典型意味的，它们既相对独立，又与肢体其它部位相连接，结合运用从而构成一个完整的身韵外部形态。同时，在步法的运用上始终贯穿以“身法带步法”的原则,有身必有步、有步必随身。因而身韵的形态特点和风格韵律，必须依靠步法与身法的协调一致才能体现。因此，我们今天所见的身韵，必是由下肢步法与上肢的腰、臂、头、胸的整体性连贯运用从而彰显其风格鲜明、丰富多变的形态动作以及富于表现力的肢体语言。支撑课程目标1、2

- 2、能力目标：能应用所学身韵舞段进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握不同的步法运动规律和表现风格。

【难点】掌握有身必有步、有步必随身风格韵律特点。

§ 6.1 旁提漫步	4学时
§ 6.2 花梆步	2 学时
§ 6.3 圆场慢步	2学时
§ 6.4 圆场快步	2 学时
§ 6.5 行步	8学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固和应用。让学生积极、主动地接受与中国古典舞相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实

践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程是中国古典舞课程学习的第三学期，有较强的基础能力培养性，对后期中国古典舞身韵的学习及舞蹈实践能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是中国古典舞身韵学习的中级阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，老师可根据学生的个体差异和专业条件及特长选修较高难度技巧动作，并用各种不同类型的、综合性较强的组合对学生进行训练。参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国古典舞精髓就是围绕形、神、劲、律进行的整体而系统的训练。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	掌握中国古典舞的用力方法和运动意识特点，使动作流畅自如，增强对中国古典舞“形神兼备”的体现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对中国古典舞身韵进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现古典舞的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	25	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《北京舞蹈学院身韵巡礼课程光碟》王伟主编 北京舞蹈学院

2、参考书目：

《中国古典舞身韵教学法》唐满城、金浩主编上海音乐出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	较为熟悉中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	初步了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	未能了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	初步掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	未能掌握并应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，不具备古典舞表演能力；不能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：赵琴

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈编导 I》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈编导 I（1），英文名称：Dance director I（1）

课程编码：0601ZY246

学 分：2

总 学 时：32，

理论学时：32

适用专业：舞蹈学（师范）专业

课程性质：专业必修课

先修课程：舞蹈编导基训，中国古典舞基训，中国民族民间舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：上官张科 **课程组成员：**无

二、课程简介

舞蹈编导 I 是舞蹈学（师范）专业的专业必修课，是研究舞蹈作品编创过程及其有关规律的一门综合性舞蹈学科，主要以理论与实践相结合的方式进行教学。传授其基本的编舞技巧和创作方式的理论，再对其进行实践训练。通过学习将抽象思维转化为具象身体动作形象、开发舞蹈动作、发展舞蹈动作的舞蹈编创步骤和技巧使学生达到独立创作的能力。

其内容包括：舞蹈编导的理论和基本技术方法；动作练习；舞台调度练习；舞蹈思维；舞蹈小品创作。

本课程培养学生灵活的创作思维及对舞蹈动作更深入的探索，外动契机与内动契机的良好结合从而能够独立创编完整、优秀的舞蹈作品。学好该课程，为学生毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

舞蹈编创是一种艺术，一种舞蹈的创作艺术。假如艺术创造要求助于想象，编舞要求有技术和一种不是靠自发产生的能力，那么编舞就不仅是根据音乐跳舞或首尾连贯的运动。编舞最重要的是表达一种思想，并通过运动将它呈现出来。

本课程要求学生理解舞蹈学、舞蹈编导的基本概念、基本的身体运动规律，掌握运用身体运动的基本方法，理解抽象思维与具象动作之间的联系，了解舞蹈编创和其它舞蹈分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：舞蹈编导的基本概念、原理、规律，构建较为完备的舞蹈编导知识体系。

课程目标 2：能够运用舞蹈编导的基本概念、原理和规律解读一些舞蹈作品；建立分析舞蹈作品的思路和方法，培养学生分析舞蹈身体动作表达、开发舞蹈动作的创造性思维能力。

课程目标 3：通过与舞蹈作品的案例分析以及编创实践训练，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风；通过介绍舞蹈编导知识在成功中国舞蹈作品中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置编导实践，要求学生以小组为单位进行作品搜索、分析、整理，并将学习成果在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈编导的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和基于力学的动作开发的训练，能够立足科学思想和方法深入把握舞蹈编導體系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈编导与现代舞、民族舞、古典舞领域的相关性以及与技术、作品等方面的紧密联系，具有对编创新舞蹈时进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 了解舞蹈的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合人体解剖学、人体力学等知识提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的科学观念和科学实践技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	H	H	H	H		H	H	H

课程目标 2	M	M	M		M	M	M	M
课程目标 3	M	M			M			
课程目标 4		L						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈编导 I》（1）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论 舞蹈编导的基本概念	4	2
第二章	舞蹈形象的产生	4	2
第三章	舞蹈动机的捕捉	4	4
第四章	时、空、力的运用	4	6
第五章	舞蹈动机的运演	自学	自学
第六章	动作元素的解构	4	8
第七章	舞句的创作	4	16
第八章	舞段的创作	4	8
第九章	舞蹈小品的创作	4	16
合计		32	62

第一章 绪论 舞蹈编导的基本概念

【教学目标】

- 1、知识目标：了解舞蹈编导的研究对象和方法，了解舞蹈编导和舞蹈表演的区别和联系；了解舞蹈编导在舞蹈学中的地位、作用、发展简况。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用人体解剖学知识正确认识舞动中人体运动规律；能解释作品中舞蹈动作、舞蹈情感的运用原理。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过成功的舞蹈作品案例分析与编者的编创过介绍，培养锲而不舍、精益求精的科学态度；通过介绍展现中国文化的舞蹈作品，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目

标3。

【重点】理解舞蹈编导的基本概念、基本规律及编导基本技巧。

【难点】编导技法与作品演出效果之间的融理解。

1.0 绪论 舞蹈编导基础知识（附录）

0.5学时

舞蹈的创作手法多种多样，如交响编舞法，撞击编舞法还有动态编舞法等等许多的创作手法，但是舞蹈创作并非一成不变，关键还要看编者对舞蹈的感悟能力和自身文化的修养以及如何灵活运用舞蹈创作手法进行编舞。

1.1 舞蹈的概念

0.25学时

1.2 艺术创作的概念

0.25学时

1.3 舞蹈编导

1学时

1.4 舞蹈编导的结构

1学时

第二章 舞蹈形象的产生

【教学目标】

1、知识目标：理解现实生活经验以及舞蹈形象的转换关系；掌握运用舞蹈编导技巧实现生活经验与舞蹈形象转化的方法；了解抽象概念到具象动作的转化方法；理解情绪和身体动作的联系和分析方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用舞蹈编导技巧正确表现生活中的事物或现象。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过舞蹈中的人物形象，阐明中国“以和为贵”、“中庸之道”的传统文化，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过查阅资料，整理中国代表性人物形象，并转化为舞蹈动作形象，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握抽象思维概念向具体形象的转化。

【难点】抽象与具象的思维转化。

2.1 日常生活形象捕捉

0.5学时

2.2 抽象形象的提取

0.5学时

2.3 抽象形象的具象化

1学时

2.4 情绪的动作具象化

1学时

2.5 具象化动作的变化

1学时

第三章 舞蹈动机的捕捉

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握舞蹈动机概念；掌握捕捉舞蹈动机的途径。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：能运用动机捕捉技巧捕捉生活中的现象或事物作为舞蹈动机，例如：将跑步这一生活动作捕捉作为舞蹈动机。支撑课程目标2。
- 【重点】掌握发现生活中被忽视的部分的能力。
- 【难点】突破常规生活惯性思维模式。
- 3.1 捕捉舞蹈动机的基本要求 2学时
 - 3.2 捕捉舞蹈动机的途径。 2学时

第四章 时、空、力的运用

【教学目标】

- 1、知识目标：理解舞蹈学中关于时间、空间、力度的概念，了解人体在时、空、力三度场域中的运动过程；掌握舞蹈动作内含的时、空、力属性。支撑课程目标1。
- 【重点】从时、空、力三个维度的视角开发动作运用动作。
- 【难点】从时、空、力三个维度的视角从新定义动作的发生。
- 4.1 从时间维度理解动作 0.5学时
 - 4.2 从空间维度理解动作 0.5学时
 - 4.3 从力度维度理解动作 0.5学时
 - 4.4 综合三维定义动作 0.5学时
 - 4.5 从时、空、力三度出发开发动作 2学时

第六章 动作元素的解构

【教学目标】

- 1、知识目标：理解动作元素的概念；理解舞蹈动作运动状态的描述方法；掌握动作元素的分解与重构。支撑课程目标2。
 - 2、能力目标：学生分小组通过查阅资料，整理具有代表性的舞蹈动作元素，不限风格类型并转化进行动作异化结构实践并展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。
- 【重点】动作元素的分解与重构。
- 【难点】动作元素的分解与重构。
- 6.1 认识动作 1学时
 - 6.2 选择动作 1学时

6.1 分解动作	1学时
6.2 重构动作	1学时

第七章 舞句的创作

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握将单一动作元素按一定运动逻辑或叙事逻辑组合为完整舞句的方法；了解运动逻辑与叙事逻辑的几种代表性模式；利用模式创编新舞句。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用动作连接技巧创编出民族舞、现代舞、古典舞等多风格舞句。支撑课程目标2。

【重点】掌握动作发展与动作联系的内在逻辑与规律。

【难点】动作连接过程中连接技法的使用选择。

7.1 符合运动逻辑的动作发展	1学时
7.2 符合叙事逻辑的动作发展	1学时
7.3 几种通用性连接技巧	1学时
7.4 不同风格下的动作发展	1学时

第八章 舞段的创作

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握将舞句统合为一个较为完整舞段的能力，掌握一个舞段结构的概念。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：完成一个结构完整的，且具有风格性的舞段编创。支撑课程目标2。

【重点】掌握将舞句发展为舞段的能力。

【难点】确保舞段的结构完整性。

8.1 舞句与舞句的连接	1学时
8.2 舞段中结构的构建	1学时
8.3 舞段结构的完整性	2学时

第九章 舞蹈小品的创作

【教学目标】

- 1、知识目标：理解舞蹈小品的概念，掌握舞蹈小品的创编方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用舞蹈编创技巧创编具有风格性的舞蹈小品。支撑课程目标2。

【重点】完成一个风格明确、动作流畅、结构清晰的舞蹈小品。

【难点】艺术性在舞蹈小品中的体现。

9.1 舞蹈小品的概念	0.5学时
9.2 舞蹈小品的创编方法	1.5学时
9.3 艺术性在舞蹈小品中的体现	2学时

六、课程教学基本方法

课前，通过网络渠道布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是编导这一课程需要大量的实践，对于未经过长期舞蹈专业训练的普高生同学而言难度较大。正确的肌肉习惯还未形成，正确的舞蹈思维也还未形成，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。舞蹈编导动作元素十分丰富，动作、动律、情绪、表现力等多方面配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解各类舞蹈文化以及经典舞台剧目。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导训练体系、强调舞蹈编导的功能价值对舞蹈创作的重要支撑作用；对各舞蹈文化及历史背景有总体的了解，并且能够具体创编舞蹈动作。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试

课程目标 2	掌握并准确应用舞蹈编导技巧,且具备较为准确的、有一定表现力的舞蹈编导能力;能应用所学编导技法支撑其他舞种的学习过程。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解中国舞蹈作品的文化背景,中国舞蹈的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。 培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感,建立完善的舞蹈观。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业,要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练,并将学习成果全班进行展示,从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式:采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式,其中平时成绩包括作业(占比 5%)、课堂表现(占比 10%)、课堂展示(占比 5%)等,期末考试为面试。

成绩组成:平时成绩占总成绩的 20%,期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法:

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度:各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 孙天路主编，《中国舞蹈编导教程》，上海音乐出版社，2004 年版
- (2) 王玫著，《传统舞蹈的现代性编创》上海音乐出版社，2017 年版

2、参考书目：

- (1) 李承祥著，《舞蹈编导基础教材》，北京舞蹈学院（内部教材），1998 年版
- (2) 雅基·格林·哈斯 著，王会儒等 译，《舞蹈解剖学》，河南科学技术出版社，2017 年。
- (3) 贾安林著，《中外舞蹈精品赏析》第六卷，上海音乐出版社，2004 年版。
- (4) 朱立人，《西方舞蹈编导史纲》，上海音乐出版社，2017 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞谱网、优酷土豆网、B 站等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	较为熟悉舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导训练体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	初步了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	未能了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导技巧进行舞蹈组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	初步掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	未能掌握并应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，不具备舞台表演能力；不能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：上官张科

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈编导 I》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈编导 I（2），英文名称：Dance director I（2）

课程编码：0601ZY247

学 分：2

总 学 时：32，

理论学时：32

适用专业：、舞蹈学（师范）专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训，中国古典舞基训，中国民族民间舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：上官张科 **课程组成员：**无

二、课程简介

舞蹈编导 I 是舞蹈学（师范）专业的专业必修课，是研究舞蹈作品编创过程及其有关规律的一门综合性舞蹈学科，主要以理论与实践相结合的方式进行教学。传授其基本的编舞技巧和创作方式的理论，再对其进行实践训练。通过学习将抽象思维转化为具象身体动作形象、开发舞蹈动作、发展舞蹈动作的舞蹈编创步骤和技巧使学生达到独立创作的能力。

其内容包括：即兴舞的训练；舞蹈构图；舞台调度练习；音乐编舞技术；舞蹈思维；双人舞。

本课程培养学生灵活的创作思维及对舞蹈动作更深入的探索，外动契机与内动契机的良好结合从而能够独立创编完整、优秀的舞蹈作品。学好该课程，为学生毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

舞蹈编创是一种艺术，一种舞蹈的创作艺术。假如艺术创造要求助于想象，编舞要求有技术和一种不是靠自发产生的能力，那么编舞就不仅是根据音乐跳舞或首尾连贯的运动。编舞最重要的是表达一种思想，并通过运动将它呈现出来。

本课程要求学生理解舞蹈学、舞蹈编导的基本概念、基本的身体运动规律，掌握运用身体运动的基本方法，理解抽象思维与具象动作之间的联系，了解舞蹈编创和其它舞蹈分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：完善独舞编导技巧，能独立完成独舞的作品编创。

课程目标 2：能够运用舞蹈编导技巧完成舞蹈中的构图与调度。培养学生分析舞台空间、利用舞台空间的创造性思维能力。

课程目标 3：通过编创中即兴舞实践训练，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求“突破”的精神，形成积极探索的态度；通过介绍舞蹈编导知识在成功中国舞蹈作品中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置编导实践，要求学生以小组为单位进行作品搜索、分析、整理，并将学习成果在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈编导的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和基于力学的动作开发的训练，能够立足科学思想和方法深入把握舞蹈编导体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈编导与现代舞、民族舞、古典舞领域的相关性以及与技术、作品等方面的紧密联系，具有对编创新舞蹈时进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 了解舞蹈的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合人体解剖学、人体力学等知识提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的科学观念和科学实践技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	M	M	M		M	M	M	M
课程目标 2	H		H	H		H	H	H

课程目标 3		M	M		M			
课程目标 4		L	L		L			

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈编导 I》（1）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	即兴舞的训练	4	2
第二章	形式编舞	4	2
第三章	舞台调度练习	4	4
第四章	舞蹈构图	4	6
第五章	舞蹈思维	自学	自学
第六章	音乐编舞技术	4	8
第七章	双人舞编排	4	16
第八章	双人舞托举	4	8
第九章	双人舞蹈创作	4	16
合计		32	62

第一章 即兴舞的训练

【教学目标】

1、知识目标：了解即兴舞蹈的概念，了解舞蹈编导和舞蹈即兴的区别和联系；了解即兴舞蹈在舞蹈学中的地位、作用、发展简况。支撑课程目标1。

2、能力目标：能应用人体解剖学知识正确认识舞动中人体运动规律；完成即兴舞蹈的实践。支撑课程目标2。

【重点】理解即兴舞的基本概念、基本规律及基本技巧。

【难点】避免无意义的动作堆砌。

1.0 学习与模仿他人动作

1学时

1.1 感知音乐	1学时
1.2 用身体反馈音乐	1学时
1.3 即兴舞蹈	1学时

第二章 形式编舞

【教学目标】

1、知识目标：理解现实生活经验以及舞蹈形象的转换关系；掌握运用舞蹈编导技巧实现生活经验与舞蹈形象转化的方法；了解抽象概念到具象动作的转化方法；理解情绪和身体动作的联系和分析方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用多种镜子形式与影子形式发展舞蹈动作。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过分组配合训练发展与异化舞蹈动作形象，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握抽象思维概念向具体形象的转化。

【难点】抽象与具象的思维转化。

2.1 平面镜双人练习	0.5学时
2.2 哈哈镜双人练习	0.5学时
2.3 光影双人练习	1学时
2.4 水影双人练习	1学时
2.5 心影双人练习	1学时

第三章 舞台调度练习

【教学目标】

1、知识目标：掌握调度概念；掌握调度技术的使用时机的途径。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用调度技术将舞台空间活用，例如：用“双龙吐珠”将舞蹈位置进行调换。支撑课程目标2。

【重点】掌握线性调度对舞台空间的划分能力。

【难点】回旋式调度的位置移动能力。

3.1 线性调度	2学时
3.2 回旋式性调度	2学时

第四章 舞蹈构图

【教学目标】

1、知识目标：理解舞蹈构图概念，了解人体在时、空、力三度场域中的运动过程；掌握舞蹈构图的艺术处理与创作的实习步骤。支撑课程目标2。

【重点】构图中的舞蹈移动线。

【难点】整体视角下的舞蹈画面观。

- | | |
|----------------|-----|
| 4.1 不同位置的视觉意义 | 1学时 |
| 4.2 移动线对画面的分割 | 1学时 |
| 4.3 舞蹈画面的作用 | 1学时 |
| 4.4 舞蹈画面的结构和变化 | 1学时 |

第五章 音乐编舞技术

【教学目标】

3、知识目标：理解音乐编舞技术的概念；掌握音乐编舞技术的运用方法。支撑课程目标1。

4、能力目标：学生分小组自选音乐，根据音乐完成舞蹈动作的编创，不限风格类型并形成舞段，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】利用音乐结构的舞蹈编导技法。

【难点】舞蹈与音乐的关系。

- | | |
|----------|------|
| 6.1 演绎式 | 1 学时 |
| 6.2 对抗式 | 1学时 |
| 6.1 对话式 | 1学时 |
| 6.2 无视式。 | 1学时 |

第六章 双人舞编导

【教学目标】

1、知识目标：掌握双人舞的编导技法；了解双人运动的动作发展可能性。支撑课程目标1。

2、能力目标：运用编导技巧创编出民族舞、现代舞、古典舞等多风格双人舞句。支撑课程目标2。

【重点】双人舞种双人动作的关联性。

【难点】双人动作的配合。

- | | |
|----------------|-----|
| 7.1 双人舞中的造型 | 1学时 |
| 7.2 双人舞动作的发展方法 | 1学时 |
| 7.3 透视动作发展轨迹 | 1学时 |

第七章 双人舞编排托举

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握双人托举的概念，掌握双人托举的能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：完成一段完整的双人托举动作。支撑课程目标2。

【重点】男生的力量如何传导至女生。

【难点】男生确保女生安全。

- 8.1 撞击法 2学时
- 8.2 上行托举法 1学时
- 8.3 下行托举法 1学时

第八章 双人舞蹈创作

【教学目标】

- 1、知识目标：理解完整双人舞的概念，掌握双人舞蹈的创编方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用舞蹈编创技巧创编具有风格性的双人舞蹈小品。支撑课程目标2。

【重点】完成一个风格明确、动作流畅、结构清晰的双人舞蹈小品。

【难点】艺术性、技巧性、安全性在舞蹈小品中的体现。

- 9.1 双人舞小品的概念 0.5学时
- 9.2 双人舞小品的创编方法 1.5学时
- 9.3 艺术性、技巧性、安全性在舞蹈小品中的体现 2学时

六、课程教学基本方法

课前，通过网络渠道布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是编导这一课程需要大量的实践，对于未经过长期舞蹈专业训练的普高生同学而言难度较大。正确的肌肉习惯还未形成，正确的舞蹈思维也还未形成，因此需要学

生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。舞蹈编导动作元素十分丰富，动作、动律、情绪、表现力等多方面配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解各类舞蹈文化以及经典舞台剧目。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导训练体系、强调舞蹈编导的功能价值对舞蹈创作的重要支撑作用；对各舞蹈文化及历史背景有总体的了解，并且能够具体创编舞蹈动作。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确应用舞蹈编导技巧，且具备较为准确的、有一定表现力的舞蹈编导能力；能应用所学编导技法支撑其他舞种的学习过程。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解中国舞蹈作品的文化背景，中国舞蹈的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 5%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 孙天路主编，《中国舞蹈编导教程》，上海音乐出版社，2004 年版
- (2) 王玫著，《传统舞蹈的现代性编创》上海音乐出版社，2017 年版

2、参考书目：

- (1) 李承祥著，《舞蹈编导基础教材》，北京舞蹈学院（内部教材），1998 年版
- (2) 雅基·格林·哈斯 著，王会儒等 译，《舞蹈解剖学》，河南科学技术出版社，2017 年。
- (3) 贾安林著，《中外舞蹈精品赏析》第六卷，上海音乐出版社，2004 年版。
- (4) 朱立人，《西方舞蹈编导史纲》，上海音乐出版社，2017 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞谱网、优酷土豆网、B 站等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养

学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	较为熟悉舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导训练体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	初步了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	未能了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导技巧进行舞蹈组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	初步掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	未能掌握并应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，不具备舞台表演能力；不能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：上官张科

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈剧目排练》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈剧目排练（1），英文名称：Dance rehearsal（1）

课程编码：0601ZY283

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时：**64

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、中国民族民间舞、中国古典舞基训、中国古典舞身韵

开课单位：艺术学院

课程负责人：董柳莎 **课程组成员：**江丹丹、余思琦

二、课程简介

《舞蹈剧目排练》（1）是舞蹈学专业的专业必修课，也是舞蹈学（师范类）专业的核心课程。该课程的教学内容是舞蹈艺术表现的最终体现，也是所有身体能力和风格训练的最终目的和结果。因而从宏观的舞蹈学专业培养计划与微观的舞蹈剧目排练课程内涵，决定了该课程在剧目选择上，要在专业领域上达到一定的艺术造诣，具有典范性；在剧目的思想内涵上要达到育人的深度，具有启发性。遵循以上两个原则，本课程选用了群舞、三人舞为主的舞蹈形式进行课堂教学，培养学生的表演合作、配合能力以及对空间关系、人与人关系的把控能力。

本课程不是简单的动作技能教育，而是一种从思想到身体的全面教育，学好该课程，能为学生毕业后从事教学、学术研究和相关组织工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

剧目教学和其他的教学训练不同，它有着特殊的职能和要求，其不是简单的动作技能教育，而是一种从思想到身体的全面教育。通过独舞、双人舞、三人舞或群舞的复排，培养学生身体的表现能力与综合素质能力，并通过介绍隐含在舞蹈剧目背后的人文精神，同时将德育与育人相结合，实现从技术型教学转换为文化型教学。

本课程要求学生完成创作背景了解-主题动作分解训练-主要舞段分解训练-舞段整合训练的系统学习过程，掌握本学期所学的所有舞蹈剧目，并了解舞蹈剧目的文化内涵，为毕业后从事教学、学术研究和技術工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握舞蹈排练剧目的基本创作背景、舞蹈形象、舞蹈结构、舞蹈中心思想等基本知识，培养学生良好的艺术鉴赏能力、艺术审美能力以及人文底蕴。

课程目标 2：从音乐、服装、舞美、道具等方面分析经典剧目，建立学生分析具体问题的思路和方法，培养学生多维度分析问题、解决问题的创造性思维能力；掌握舞蹈剧目排练的知识，并将其应用在舞蹈实践和学术研究中。

课程目标 3：结合具体剧目从立意、选材等方面分析剧目的人文精神，培养学生正确的人生观、价值观以及世界观，培养学生的文化归属感和认同感，建立学生对民族审美的情感，树立弘扬民族文化的抱负。

课程目标 4：通过集体舞形式与双人舞的剧目形式，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力；通过多部分的任务分配，以小组为单位进行主题动作的模拟与教学，让学生认识到舞蹈教学的特性，培养学生舞蹈教学的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.毕业要求	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 3
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。	课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化传统，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3

8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4
--------	--	--------

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	M	M	M	H	M	M	M
课程目标 2	H	H	H	H	M	H	H	H
课程目标 3	H	M		M	H	M		M
课程目标 4		H	H	M			M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈剧目排练》（1）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	群舞剧目排练导入	4	2
第二章	群舞舞蹈语汇提炼及模仿	16	10
第三章	群舞空间构成解析与排练	8	8
第四章	群舞排练要素整合	12	12
第五章	三人舞剧目排练导入	2	14
第六章	三人舞人物情感分析与带入	6	14
第七章	三人舞造型与动作连接训练	8	14
第八章	三人舞排练要素整合	8	14
合计		64	

第一章 群舞剧目排练导入

【教学目标】

- 1、知识目标：了解群舞形式及表演特征；掌握群舞剧目学习过程与方法；了解从群舞学习中应获取的能力及获取路径。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握成品舞蹈学习方法及要领；具备从成品舞蹈学习中提高作品分析、作品内涵理解的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过了解作品的创作背景及作品内涵，培养学生积极的人生观、科学的世界观与正确的价值观。支撑课程目标3。

【重点】群舞剧目学习的方法及要点

【难点】作品内涵的分析与理解能力。

§1.1 作品背景介绍	2学时
§1.2 作品结构剖析	2学时

第二章 群舞舞蹈语汇提炼及模仿

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握舞蹈语汇的概念；认识舞蹈语汇在作品中的重要作用；掌握提炼作品中舞蹈语汇的方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：具备拆分与整合舞蹈语汇的能力；培养学生动作模仿能力及作品风格表现能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：挖掘不同舞蹈语汇的价值内涵，将舞蹈语汇与思政元素相结合，引导学生树立正确的价值导向。支撑课程目标3。

【重点】培养分析动作、模仿动作的能力。

【难点】掌握动作分析、模仿的方法

§2.1 舞蹈语汇的提炼与模仿	4 学时
§2.2 舞蹈动作与舞句整合	4学时
§2.3 单一舞段生成	4学时
§2.4 舞段整合	4学时

第三章 群舞空间构成解析与排练

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握群舞空间构成的概念；了解舞台方位与区域、舞蹈构图与调度、舞蹈画面的概念及区别；掌握空间构成的分析与排练方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：具备分析舞台方位与区域、舞蹈构图与调度、舞蹈画面的能力，并运用到群舞剧目排练中。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过群舞的空间与调度学习，培养学生团队协作的能力，激发学生的集体意识。支撑课程目标4。

【重点】掌握群舞作品中的舞台方位与区域、舞蹈构图与调度、舞蹈画面。

【难点】能将空间构成方法灵活运用到排练过程中。

§ 3.1 群舞舞台方位与区域的解析与排练 2学时

§ 3.2 群舞构图与调度的解析与排练 2学时

§ 3.3 群舞画面的解析与排练 4学时

第四章 群舞排练要素整合

【教学目标】

1、知识目标：了解群舞排练各要素的概念及作用；掌握群舞排练各要素的整合方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：培养学生舞蹈动作与情绪表演的综合能力；具备舞蹈、音乐与舞台美术的综合运用能力；培养学生快速进入舞蹈表演状态的能力，能够承担群舞剧目的演出任务。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过小组分工及表演实践，激发学生的集体意识，提升团队协作的能力；培养学生精益求精，不断超越自我的艺术追求。支撑课程目标3、4。

【重点】培养学生群舞表演的综合能力。

【难点】掌握群舞表演的全面方法。

§ 4.1 群舞表演的分析与模仿 2学时

§ 4.2 群舞表演与群舞动作的整合 2学时

§ 4.3 群舞各组别的整合 2学时

§ 4.4 群舞与独舞及双人舞的整合 2学时

§ 4.5 群舞与音乐的整合 2学时

§ 4.6 群舞与舞台美术的整合 2学时

第五章 三人舞剧目排练导入

【教学目标】

1、知识目标：了解三人舞剧目学习过程与方法；了解从三人舞的学习中应获取的能力及获取路

径。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握三人舞剧目的学习方法及要领；具备从三人舞剧目学习中提高作品分析、作品内涵理解的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解作品的创作背景及作品内涵，培养学生积极的人生观、科学的世界观与正确的价值观。支撑课程目标3。

【重点】三人舞剧目学习的方法及要点

【难点】作品内涵的分析与理解能力。

§5.1 作品背景介绍 1学时

§5.2 作品结构剖析 1学时

第六章 三人舞人物情感分析与带入

【教学目标】

3、知识目标：了解三人舞剧情及人物内心潜台词；认识人物情感在作品中的重要作用；掌握三人舞人物情感分析的方法。支撑课程目标1。

4、能力目标：具备分析三人舞人物情感的能力；培养学生情感带入及作品风格表现能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：挖掘不同人物情感带入的价值内涵，将舞蹈语汇与思政元素相结合，引导学生树立正确的价值导向。支撑课程目标3。

【重点】培养学生建立三人人物情感能力。

【难点】掌握带入三人人物情感的方法。

§6.1 作品人物情感分析 1 学时

§6.2 作品人物情感带入 1学时

§6.3 单一舞段生成 2学时

§6.4 舞段整合 2学时

第七章 三人舞造型与动作连接训练

【教学目标】

1、知识目标：掌握三人舞空间构成的概念；了解三人舞造型的训练价值；掌握三人舞造型与动作连接的规律。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握剧目中典型三人舞造型技巧；掌握三人舞动作的延伸，空间、节奏变化以及状态的统一；掌握三人舞动作连接的过渡及三人关系发力与受力点的统一；明确力点与动作发展；

掌握动作的起转与发力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过三人舞动作接触磨合，培养学生团队协作的能力，激发学生的集体意识。支撑课程目标4。

【重点】掌握三人舞动作、把位配合及动作连接。

【难点】具备应用三人舞造型及动作连接体现作品情感的能力。

§ 7.1 三人舞造型分析与实践	1学时
§ 7.2 三人舞造型与动作连接	1学时
§ 7.3 三人舞把位配合	2学时
§ 7.4 三人舞把位与动作连接	4学时

第八章 三人舞排练要素整合

【教学目标】

1、知识目标：了解三人舞排练各要素的概念及作用；掌握三人舞排练各要素的整合方法。支撑课程目标 1。

2、能力目标：具备三人舞全方位配合能力；具备舞蹈、音乐与舞台美术的综合运用能力；培养学生快速进入舞蹈表演状态的能力，能够承担三人舞剧目的演出任务。支撑课程目标2。

3、通过分工合作及表演实践，激发学生的集体意识，提升团队协作的能力；培养学生精益求精，不断超越自我的艺术追求。支撑课程目标3、4。

【重点】培养学生三人舞配合能力。

【难点】掌握三人舞表演及排练特性，体现其特殊的艺术价值与美学意义。

§ 8.1 三人舞表演的分析与模仿	1学时
§ 8.2 三人舞动作的整合	2学时
§ 8.3 三人舞空间、神态、调度的配合	3学时
§ 8.4 三人舞与音乐的整合	1学时
§ 8.5 三人舞与舞台美术的整合	1学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过布置练习任务加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置小组组合，要求学生通过分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受舞蹈剧目排练的相关知识，从而学会运用相关知识解决舞蹈学习中的问题，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程的剧目完成度与自身的身体素质有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的系统知识法以及排演整合，都集中在课堂授课中，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并认真训练，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三，利用舞蹈剧目排练课程的课堂学习，找到自学剧目的方法。

4、要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用所学知识解决遇到的实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本创作背景、基本舞蹈形象、基本舞蹈结构、基本舞蹈中心思想	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	肢体的素质能力、文化修养与综合学习能力、表演能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	以学习心得的形式，考察学生对舞蹈剧目人文精神的掌握情况。	学习心得
课程目标 4	运用舞蹈排练课程的知识，纠正其他小组成员的问题，并通过整合小组成员的共同问题，进行课堂汇报。	分组协作+课堂汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 0%）、组合完成度（占比 10%）、课前任务单+课堂汇报（占比 10%）、学习心得（占比 10%）等，期末考试为随堂考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		剧目完成度		作业		课堂汇报		学习心得	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				

课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 北京舞蹈学院优秀教学剧目光碟,丹诗戈音响出版社
- (2) 历届“桃李杯”比赛优秀剧目光碟,北京天天文化艺术有限公司
- (3) 历届“全国舞蹈比赛”优秀剧目光碟,北京天天文化艺术有限公司

2、参考书目：

- (1) 张守和、李玲琰,《群舞编导基础与技术技法教程》,中国戏剧出版社,2016年。
- (2) 金秋、孙龙奎,《舞蹈编导基础》,高等教育出版社,2016年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过视频、任务以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。	较为熟练掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。	掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。	初步掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。	未能掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。
课程目标 2	通过剧目学习，很好的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。	通过剧目学习，较好的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。	通过剧目学习，一定的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。	通过剧目学习，初步的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。	通过剧目学习，未能提升的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。
课程目标 3	形成了很强的社会主义核心价值体系认同感、归属感以。	形成了较强的社会主义核心价值体系认同感、归属感以。	形成了一定的社会主义核心价值体系认同感、归属感以。	形成了初步的社会主义核心价值体系认同感、归属感以。	未形成了社会主义核心价值体系认同感、归属感以。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：余思琦

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈剧目排练》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈剧目排练（2），英文名称：Dance rehearsal（2）

课程编码：0601ZY284

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时：**64

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、中国民族民间舞、中国古典舞基训、中国古典舞身韵

开课单位：艺术学院

课程负责人：董柳莎 **课程组成员：**江丹丹、余思琦

二、课程简介

《舞蹈剧目排练》（2）是舞蹈学专业的专业必修课，也是舞蹈学（师范类）专业的核心课程。该课程的教学是《舞蹈剧目排练》（1）的拓展与能力延伸。课堂内容以独舞、双人舞为主，独舞培养个体的肢体表现能力；双人舞培养学生的表演合作、配合能力以及对空间关系、人与人关系的把控能力。

本课程不是简单的动作技能教育，而是一种从思想到身体的全面教育，学好该课程，能为学生毕业后从事教学、学术研究和相关组织工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

剧目教学和其他舞蹈专业教学不同，它有着特殊的职能和要求，其不是简单的动作技能教育，而是一种从思想到身体的全面教育。通过独舞、双人舞的排练，能够培养学生身体的表现能力与综合素质能力，并通过介绍隐含在舞蹈剧目背后的人文精神，同时将德育与育人相结合，实现从技术型教学转换为文化型教学。

本课程要求学生完成创作背景了解-主题动作分解训练-主要舞段分解训练-舞段整合训练的系统学习过程，掌握本学期所学的所有舞蹈剧目，并了解舞蹈剧目的文化内涵，为毕业后从事教学、学术研究和技術工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：掌握舞蹈排练剧目的基本创作背景、舞蹈形象、舞蹈结构、舞蹈中心思想等基

本知识，培养学生良好的艺术鉴赏能力、艺术审美能力以及人文底蕴。

课程目标 2：从音乐、服装、舞美、道具等方面分析经典剧目，建立学生分析具体问题的思路和方法，培养学生多维度分析问题、解决问题的创造性思维能力；掌握舞蹈剧目排练的知识，并将其应用在舞蹈实践和学术研究中。

课程目标 3：结合具体剧目从立意、选材等方面分析剧目的人文精神，培养学生正确的人生观、价值观以及世界观；培养学生的文化归属感和认同感，建立学生对民族审美的情感，树立弘扬民族文化的抱负。

课程目标 4:通过小组学习的方式，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力；通过多部分的任务分配，以小组为单位进行主题动作的模拟与教学，让学生认识到舞蹈教学的特性，培养学生舞蹈教学的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.毕业要求	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 3
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。	课程目标 4
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化传统，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	M	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 2	H	H	H	H	H	M	M	M
课程目标 3	H	H			H	H	H	H
课程目标 4	H	H	H				L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈剧目排练》（2）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	双人舞剧目排练导入	4	2
第二章	双人舞人物情感分析与带入	8	4
第三章	双人舞造型与动作连接训练	14	18
第四章	双人舞排练要素整合	16	14
第五章	独舞剧目排练导入	2	2
第六章	独舞形象提炼及模仿	6	10
第七章	独舞技术技巧强化	6	10
第八章	独舞排练要素整合	8	8
合计		64	68

第一章 双人舞剧目排练导入

【教学目标】

4、知识目标：了解双人舞蹈形式及表演特征；掌握双人舞剧目学习过程与方法；了解从双人舞

剧目学习中应获取的能力及获取路径。支撑课程目标1。

5、能力目标：掌握双人舞学习方法及要领；具备从双人舞学习中提高作品分析、作品内涵理解的能力。支撑课程目标2。

6、价值目标：通过了解作品的创作背景及作品内涵，培养学生积极的人生观、科学的世界观与正确的价值观。支撑课程目标3、4。

【重点】双人舞剧目学习的方法及要点

【难点】作品内涵的分析与理解能力。

§1.1 作品背景介绍 2学时

§1.2 作品结构剖析 2学时

第二章 双人舞人物情感分析与带入

【教学目标】

5、知识目标：了解双人舞剧情及人物内心潜台词；认识人物情感在作品中的重要作用；掌握双人舞人物情感分析的方法。支撑课程目标1。

6、能力目标：具备分析双人舞人物情感的能力；培养学生情感带入及作品风格表现能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：挖掘不同人物情感带入的价值内涵，将舞蹈语汇与思政元素相结合，引导学生树立正确的价值导向。支撑课程目标3。

【重点】培养学生建立双人人物情感的能力。

【难点】掌握带入双人人物情感的方法。

§ 2.1 作品人物情感分析 2 学时

§ 2.2 作品人物情感带入 2学时

§ 2.3 单一舞段生成 2学时

§ 2.4 舞段整合 2学时

第三章 双人舞造型与动作连接训练

【教学目标】

1、知识目标：掌握双人舞空间构成的概念；了解双人舞造型的训练价值；掌握双人舞造型与动作连接的规律。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握剧目中典型双人舞造型；掌握双人舞把位技术技巧要领及实际运用。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过双人舞动作及把位配合，培养学生团队协作的能力，激发学生的集体意识。
支撑课程目标4。

【重点】掌握双人舞把位及动作连接。

【难点】具备应用双人舞造型及动作连接体现作品情感的能力。

§ 3.1 双人舞造型分析与实践	2学时
§ 3.2 双人舞造型与动作连接	4学时
§ 3.3 双人舞把位配合	4学时
§ 3.4 双人舞把位与动作连接	4学时

第四章 双人舞排练要素整合

【教学目标】

1、知识目标：了解双人舞排练各要素的概念及作用；掌握双人舞排练各要素的整合方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：具备双人舞全方位配合能力；具备舞蹈、音乐与舞台美术的综合运用能力；培养学生快速进入舞蹈表演状态的能力，能够承担双人舞剧目的演出任务。支撑课程目标2。

【重点】培养学生双人舞配合能力。

【难点】提升双人舞表演的综合素养。

§ 4.1 双人舞表演的分析与模仿	2学时
§ 4.2 双人舞动作的整合	4学时
§ 4.3 双人舞空间、神态、调度的配合	6学时
§ 4.4 双人舞与音乐的整合	2学时
§ 4.5 双人舞与舞台美术的整合	2学时

第五章 独舞剧目排练导入

【教学目标】

1、知识目标：了解独舞形式及表演特征；掌握独舞剧目学习过程与方法；了解从独舞学习中应获取的能力及获取路径。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握独舞剧目的学习方法及要领；具备从独舞剧目学习中提高作品分析、作品内涵理解的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过了解作品的创作背景及作品内涵，培养学生积极的人生观、科学的世界观与正确的价值观。支撑课程目标3。

【重点】独舞剧目学习的方法及要点

【难点】作品内涵的分析与理解能力。

§1.1 作品背景介绍 1学时

§1.2 作品结构剖析 1学时

第六章 独舞形象提炼及模仿

【教学目标】

1、知识目标：掌握提取作品舞蹈形象的方法；认识影响舞蹈形象构成的因素。支撑课程目标1。

2、能力目标：具备塑造独舞舞蹈形象的感知能力、模仿能力、表演能力及专业素养。支撑课程目标2。

3、价值目标：挖掘不同舞蹈形象的价值内涵，将舞蹈形象与思政元素相结合，引导学生树立正确的价值导向。支撑课程目标3。

【重点】掌握舞蹈形象的感知能力、模仿能力、表演能力及专业素养。

【难点】能将独舞形象提炼及模仿的方法，运用到排练中解决实际的问题。

§2.1 独舞主题动作分析 1学时

§2.2 独舞主题动作模仿 1学时

§2.3 独舞主题动作的强化训练 2学时

§2.4 独舞形象个性化演绎 2学时

第七章 独舞技术技巧强化

【教学目标】

1、知识目标：了解独舞剧目中技术技巧的种类及训练价值；掌握独舞技术技巧的表演要领；认识独舞技术技巧能力生成的途径；了解表演者二度创作的重要性。支撑课程目标1。

2、能力目标：具备独舞动作技术技巧的表演能力；掌握独舞技术技巧传达情感的方法及要领。支撑课程目标2。

【重点】掌握独舞剧目动作技术技巧的实践方法及要领。

【难点】生成独舞剧目技术技巧传达情感的能力。

§1.1 独舞动作技术技巧的种类 1学时

§1.2 独舞动作技术技巧训练 1学时

§1.3 独舞动作技术技巧的情感表达 4学时

第八章 独舞排练要素整合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解独舞排练各要素整合的训练价值；掌握独舞与相关艺术的整合规律；掌握独舞剧目实践二度创作的方法及要领。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：具备独舞剧目的表演能力，能够快速进入舞蹈表演状态，承担演出任务；掌握独舞排练的方法并运用到排练实践。支撑课程目标2
- 3、价值目标：通过独舞剧目排练，帮助学生体会作品所蕴含的精神价值；通过动作的反复强化训练，培养学生吃苦耐劳，精益求精的钻研精神。支撑课程目标3、4。

【重点】培养学生独舞表演的综合能力；掌握独舞表演的全面方法。

【难点】掌握作品的精神内涵表达能力。

§ 4.1 独舞排练要素概述	2学时
§ 4.2 独舞意境营造与情感表达	2学时
§ 4.3 独舞与音乐、舞台美术整合的相关规律	2学时
§ 4.5 独舞二度创作及启发	2学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过布置练习任务加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置小组组合，要求学生通过分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受舞蹈剧目排练的相关知识，从而学会运用相关知识解决舞蹈学习中的问题，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的剧目完成度与自身的身体素质有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程的系统知识法以及排演整合，都集中在课堂授课中，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并认真训练，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三，利用舞蹈剧目课程的课堂学习，找到自学剧目的方法。

4、要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用所学知识解决遇到的实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本创作背景、基本舞蹈形象、基本舞蹈结构、基本舞蹈中心思想	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	肢体的素质能力、文化修养与综合学习能力、表演能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	以小论文的形式，考察学生对舞蹈剧目人文精神的掌握情况。	学习心得
课程目标 4	运用舞蹈排练课程的知识，纠正其他小组成员的问题，并通过整合小组成员的共同问题，进行课堂汇报。	分组协作+课堂汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 0%）、组合完成度（占比 10%）、课前任务单+课堂汇报（占比 10%）、学习心得（占比 10%）等，期末考试为随堂考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		剧目完成度		作业		课堂汇报		学习心得	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 北京舞蹈学院优秀教学剧目光碟,丹诗戈音响出版社
- (2) 历届“桃李杯”比赛优秀剧目光碟,北京天天文化艺术有限公司
- (3) 历届“全国舞蹈比赛”优秀剧目光碟,北京天天文化艺术有限公司

3、参考书目：

- (1) 张守和、李玲琰，《群舞编导基础与技术技法教程》，中国戏剧出版社，2016年。
- (2) 金秋、孙龙奎著，《舞蹈编导基础》，高等教育出版社，2016年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、任务以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。	较为熟练掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。	掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。	初步掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。	未能掌握舞蹈剧目的创作背景、舞蹈结构、舞蹈形象、舞蹈中心思想。
课程目标 2	通过剧目学习，很好的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。	通过剧目学习，较好的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。	通过剧目学习，一定的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。	通过剧目学习，初步的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。	通过剧目学习，未能提升的提升了自身的文化修养你能力、身体素质能力以及表演能力。
课程目标 3	形成了很强的社会主义核心价值体系认同感、归属感以。	形成了较强的社会主义核心价值体系认同感、归属感以。	形成了一定的社会主义核心价值体系认同感、归属感以。	形成了初步的社会主义核心价值体系认同感、归属感以。	未形成了社会主义核心价值体系认同感、归属感以。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：余思琦

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞基训Ⅱ》(1)教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中国古典舞基训Ⅱ》(1) 英文名称：The base teaches of Chinese classical danceⅡ (1)

课程编码：0602ZY203

学 分：6

总 学 时：96, **理论学时：**96

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训、中国民族民间舞Ⅰ、中国古典舞基训Ⅰ、中国古典舞身韵Ⅰ

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵琴 **课程组成员：**余思琦、熊涛

二、课程简介

《中国古典舞基训Ⅱ》属于舞蹈学选修课。

中国古典舞基训Ⅱ是舞蹈学专业学生选修的专业性较强的提高课程。根据本专业的特点和培养方向，在有效时间内。对中国古典舞进行比较全面的接触、了解并系统训练、掌握中国古典舞的基本功、技术技巧。并能充分体现古典舞的风格韵律。为今后的舞台实践打下坚实的基础。

课程内容包括六部分：把杆训练、重心舞姿训练、旋转训练、翻身训练、跳跃训练、综合技巧训练。

根据中国古典舞舞种的特性需要。以中国古典舞审美意识为基点，在明确中国古典舞基训课的属性的原则下。确定训练的目的和手段，使学生掌握较宽泛的舞蹈技能与舞蹈的艺术表现力。具有规范扎实的基本功和技术技巧、达到身法与技法的和谐统一。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国古典舞基训课是培养具有全面、扎实的技术技巧，并能掌握中国古典舞风格、韵律，同时具有音乐感、节奏感和艺术表现力的古典舞学员。本课程不仅提高学生身体表现能力、讲解能力及示范能力，还培养学生的答疑纠错能力和因材施教的组织实施教材的能力、为今后成为合格的舞蹈教育人才打下基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国古典舞，具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。

课程目标 2：了解我国古典舞蹈文化的历史渊源，以古典舞传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，从民族文化意蕴中寻找古典舞韵律，开发学生学习古典舞的主动性和创造性，传承和发展我国古典舞蹈文化。

课程目标 3：通过训练让学生掌握舞蹈所需要的正确站立形态、方向、舞蹈动作姿态，身体各部位运动幅度、速度、灵活性，身体控制的稳定感、协调感、肌肉的力量以及旋转、跳跃、翻身等技术技巧。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国古典舞的相关知识进行实践教学分析，合理利用素质教学的评教标准，进行舞蹈教育研究。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	M	M	M	M	M
课程目标 2	H	H	H	H	H

课程目标 3	M	M	M	M	M
课程目标 4	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞基训 II (1)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	把杆训练	24	30
第二章	舞姿重心训练	16	20
第三章	旋转训练	18	20
第四章	翻身训练	18	20
第五章	跳跃训练	20	20
合计		96	110

第一章 把杆训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解把杆训练对学生能力的培养的重要性，通过把杆训练来对身体各部位肌肉、关节、韧带等进行科学的有针对性和专向性的训练，为最终完成各民族舞姿和跳、转、翻技巧能力做准备。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的古典舞基本功进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握把杆训练中身体柔韧、力量、协调性的配合

【难点】掌握动作过程中的气息控制及动作的规范性。

§1.0 把上活动组合	4学时
§1.1 深蹲组合	2学时
§1.2 拧身擦地组合	2学时
§1.3 弹腿组合	2学时

§1.4 抻撇组合	2学时
§1.5 腰组合	4学时
§1.6 控制组合	4学时
§1.7 大踢腿组合	2学时
§1.8 复习训练	2学时

第二章 舞姿重心训练

【教学目标】

- 1、知识目标：通过在不同身体方位、不同拧倾舞姿、不同速度变化的踩、推、压过程中加强踝关节的控制能力和重心的转换。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的舞姿重心进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握重心的稳定性和舞姿的转换。

【难点】舞姿动作连接中重心的转换。

§2.1 舞姿重心训练组合	2学时
§2.2 腰部训练组合	4学时
§2.3 控制组合	4学时
§2.4 踢前旁腿组合	2学时
§2.5 踢紫金冠组合	2学时
§2.6 复习组合	2学时

第三章 旋转训练

【教学目标】

- 1、知识目标：旋转是技术技巧中很重要的一部分，旋转对的点与面的流动构成了舞蹈语汇的一部分，它的动势规律与身法的连接产生的语言性更是古典舞训练中不可缺少的重要成分。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学古典舞的各种旋转进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握头在直立旋转中的重要作用和身体的协调性配合。

【难点】掌握旋转在起、行、止过程中的发力及动力形成的训练

§3.1 吸掖腿转	2学时
§3.2 端腿转	2学时
§3.3 舞姿碾转	4学时
§3.4 平转	4学时
§3.5 旁腿转	6学时

第四章 翻身训练

【教学目标】

1、知识目标：翻身类技巧是中国古典舞技术技巧重要组成部分，尤其是女班，各种翻身在教材中占有很大的比重。翻身是围绕垂直面的立圆运动，无论是双脚重心、单脚重心，原地的、行进或打舞姿的翻身都始终围绕着立圆在运动。它像是一个车轮在原地或进行中滚动着。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学古典舞的各种翻身进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握头在立圆翻身中的重要作用和身体的协调性配合。

【难点】掌握骨盆是翻身的运动轴心，它是所有翻身的运动规律与特点。

§4.1 踏步翻身	4学时
§4.2 点翻身	6学时
§4.3 串翻身	6学时

第五章 跳跃训练

【教学目标】

1、知识目标：弹跳的训练在古典舞基训教材中占有重要的比重，随着年纪的上升，跳类教材越来越丰富，跳在课堂中的比例也越来越大，古典舞的弹跳技术丰富，它需要的能力是全面的，既要有轻盈、伸展的起跳和空中感觉，又要有快速爆发起跳和身体在空中拧、仰等变化的技法能力让学生掌握起跳、落地的正确方法。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学古典舞的各种跳跃进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握蹲在弹跳中的重要作用。

【难点】掌握正确的用力方法、松与紧的配合、节奏在形成和完成跳过程中的作用。

§5.1 原地舞姿小跳	2学时
§5.2 流动舞姿小跳	4 学时
§5.3 中跳	2学时
§5.4 紫金冠跳	2学时
§5.5 凌空跃	2学时
§5.6 大射雁跳	4学时
§5.7 摆腿跳	4学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固和应用。让学生积极、主动地接受与中国古典舞相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程是中国古典舞课程学习的第三学期，有较强的基础能力培养性，对后期中国古典舞基训的学习及舞蹈实践能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是中国古典舞基训学习的中级阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，老师可根据学生的个体差异和专业条件及特长选修较高难度技巧动作，并用各种不同类型的、综合性较强的组合对学生进行训练。参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国古典舞精髓就是围绕形、神、劲、律进行的整体而系统的训练。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	掌握中国古典舞的用力方法和运动意识特点，使动作流畅自如，增强对中国古典舞“形神兼备”的体现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对中国古典舞基训进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现古典舞的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	25	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

- （1）.课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

- 1、教材：《北京舞蹈学院古典舞系基训课程光碟》王伟主编 北京舞蹈学院

2、参考书目：

《中国古典舞基本功训练教程》王伟主编 高等教育出版社

《中国古典舞基本功训练教学法》沈元敏主编 上海音乐出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。	较为熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。	掌握熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。	初步熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。	未能熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。
课程目标 2	具备很好的运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备较好的运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备一定的运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备初步的运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	未具备运用运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。
课程目标 3	具备很强的课堂学习能力，能够对中国古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备较强的课堂学习能力，能够对中国古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对中国古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对中国古典舞进行分析分析，但在组合表演中舞蹈风格不突出。	不具备课堂学习能力，组合表演中舞蹈风格不突出。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中发挥领导能力、楷模作用，对团队成员进行很好地指导。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中对团队成员进行较好地指导。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中团队成员进行一定地指导。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。	没有团队协作学习、沟通交流的能力，不能将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。

编写人：赵琴

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞基训Ⅱ》(2)教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中国古典舞基训Ⅱ》(2) 英文名称：The base teaches of Chinese classical danceⅡ (2)

课程编码：06 02ZY204

学 分：6

总 学 时：96，**理论学时：**96

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训、中国民族民间舞Ⅰ、中国古典舞基训Ⅰ、中国古典舞身韵Ⅰ

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵琴**课程组成员：**余思琦、熊涛

二、课程简介

《中国古典舞基训Ⅱ》属于舞蹈学选修课。

中国古典舞基训Ⅱ是舞蹈学专业学生选修的专业性较强的提高课程。根据本专业的特点和培养方向，在有效时间内。对汉唐古典舞进行比较全面的接触、了解并系统训练、掌握中国古典舞的基本功、技术技巧。并能充分体现古典舞的风格韵律。为今后的舞台实践打下坚实的基础。

课程内容包括六部分：基本形态、舞姿系列、流动连接、速度力量、空中塑形。

这门课强调了形式的民族审美特色，强调文化内涵和优秀的古典精神，强调了专业技术、技能的文化属性，强调了形、神、意象的统一和一元化发展，同时，也强调了以历史唯物主义的立场、观点和方法对历史批判继承的态度。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过汉唐古典舞的训练程序，培养学生掌握民族化的专业技能和汉唐古典舞的形态、气质；树立表演意识，从心理和情感上得到民族审美情操的熏陶；增强汉唐古典舞表演所需要的体能和专业技术、技巧水平、使学生感受到舞蹈艺术的文化品格和民族的创造智慧，坚定弘扬民族文化的信心和责任感，增强爱国主义的艺术情操，树立守卫民族文化疆域的抱负和理想。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬汉唐古典舞，具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。

课程目标 2：了解汉唐古典舞训练课的概貌，并掌握汉唐古典舞初步知识，为研究中国古典舞奠定一些基础。

课程目标 3：通过训练让学生掌握舞蹈所需要的正确站立形态、方向、舞蹈动作姿态，身体各部位运动幅度、速度、灵活性，身体控制的稳定感、协调感、肌肉的力量以及旋转、跳跃、翻身等技术技巧。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将汉唐古典舞的相关知识进行实践教学分析，合理利用素质教学的评教标准，进行舞蹈教育研究。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M

课程目标 4	L	L	L	L	L
--------	---	---	---	---	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞基训 II (1)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	基本形态	16	20
第二章	舞姿系列	16	20
第三章	流动连接	32	20
第四章	速度力量	16	20
第五章	空中塑形	16	20
合计		96	100

第一章 基本形态

【教学目标】

- 1、知识目标：通过单词、短句确立基本形态规范，树立对中国汉唐古典舞风格、审美的认知。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的汉唐古典舞基本形态进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国汉唐古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握对重心的控制能力。

【难点】掌握气息的基本运用方法，建立中国汉唐古典舞的气韵意识。

§1.0 起式	4学时
§1.1 重心单词训练	4学时
§1.2 原地重心训练	4学时
§1.3 行进斜塔	4学时

第二章 舞姿系列

【教学目标】

- 1、知识目标：通过在不同身体方位、不同拧倾舞姿、不同速度变化的踩、推、压过程中加强踝关节的控制能力和重心的转换。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的舞姿重心进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国汉唐古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握重心的稳定性和舞姿的转换。

【难点】舞姿动作连接中重心的转换。

§2.1 塑形	4学时
§2.2 半月舞姿训练	4学时
§2.3 斜塔组合1	4学时
§2.4 斜塔组合2	4学时

第三章 流动训练

【教学目标】

- 1、知识目标：通过上肢流动连接的训练，强化肩、胸、手臂的运用能力，通过下肢流动连接的训练强调胯、腿、膝、步伐的运用能力。即取行云流水之势，成龙飞凤舞之形。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学汉唐古典舞的各种流动舞姿连接进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国汉唐古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握各种流动连接、力量速度和激素技巧的复合训练，启发表演意识。

【难点】掌握在动作呼吸中向神态气韵的转变。

§3.1 上肢流动连接	8学时
§3.2 盘、绕综合组合	8学时
§3.3 抖、帅综合组合	8学时
§3.4 盘、悠综合训练	8学时

第四章 速度力量

【教学目标】

- 1、知识目标：通过塑形、速度、力量等练习，逐步掌握中国汉唐古典舞所需要的上肢、下肢的基本形态，头、眼、手、脚、腿的基本位置与基本能力，对原地、行进、失重重心的练习增强对重心的控制能力，培养学生的协调性。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学汉唐古典舞的各种舞姿进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国汉唐古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握各种流动连接、力量速度和激素技巧的复合训练，启发表演意识。

【难点】掌握在动作呼吸中向神态气韵的转变。

§4.1 环动综合训练	4学时
§4.2 搬腿训练	4学时
§4.3 踢腿训练	4学时
§4.3 腰部综合训练	4学时

第五章 空中塑形

【教学目标】

- 1、知识目标：以完成空中塑形、低重心以及各种旋转翻腾的技术技巧，进一度加强力量速度的训练。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学汉唐古典舞的各种空中塑形进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国汉唐古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握蹲空中塑形的发力点。

【难点】掌握正确的用力方法、松与紧的配合、节奏在形成和完成跳过程中的作用。

§ 5.1 踏跳短句	4学时
§ 5.2 跺跳短句	4 学时
§ 5.3 花瓣步	4学时
§ 5.4 跑场步	4学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固和应用。让学生积极、主动地接受与中国古典舞相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实

践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程是中国古典舞课程学习的第三学期，有较强的基础能力培养性，对后期中国古典舞基训的学习及舞蹈实践能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是中国古典舞基训学习的中级阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，老师可根据学生的个体差异和专业条件及特长选修较高难度技巧动作，并用各种不同类型的、综合性较强的组合对学生进行训练。参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国汉唐古典舞精髓就是围绕形、神、劲、律进行的整体而系统的训练。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	掌握中国汉唐古典舞的用力方法和运动意识特点，使动作流畅自如，增强对中国古典舞“形神兼备”的体现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对中国汉唐古典舞基训进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现汉唐古典舞的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	25	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《北京舞蹈学院汉唐古典舞系基训课程光碟》孙颖主编 北京舞蹈学院

2、参考书目：

《中国汉唐古典舞基训教程》孙颖主编 上海音乐出版社

《中国汉唐古典舞教学法》邓文英主编 上海音乐出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国汉唐古典舞的基本动作要素以及动作特点。	较为熟练掌握中国汉唐古典舞的基本动作要素以及动作特点。	掌握熟练掌握中国汉唐古典舞的基本动作要素以及动作特点。	初步熟练掌握中国汉唐古典舞的基本动作要素以及动作特点。	未能熟练掌握中国汉唐古典舞的基本动作要素以及动作特点。
课程目标 2	具备很好的运用中国汉唐古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备较好的运用中国汉唐古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备一定的运用中国汉唐古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备初步的运用中国汉唐古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	未具备运用运用中国汉唐古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。
课程目标 3	具备很强的课堂学习能力，能够对中国汉唐古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备较强的课堂学习能力，能够对中国汉唐古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对中国汉唐古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对中国汉唐古典舞进行分析分析，但在组合表演中舞蹈风格不突出。	不具备课堂学习能力，组合表演中舞蹈风格不突出。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中发挥领导能力、楷模作用，对团队成员进行很好地指导。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中对团队成员进行较好地指导。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中团队成员进行一定地指导。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。	没有团队协作学习、沟通交流的能力，不能将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。

编写人：赵琴

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞基训 II》(3) 教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中国古典舞基训》II（3）英文名称：The base teaches of Chinese classical dance II（3）

课程编码：06 02ZY175

学 分：3

总 学 时：48，**理论学时：**48

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业必修课

先修课程：芭蕾基训、中国民族民间舞 I、中国古典舞基训 I、中国古典舞身韵 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵琴**课程组成员：**余思琦、熊涛

二、课程简介

《中国古典舞基训 II》属于舞蹈学选修课。

中国古典舞基训 II 是舞蹈学专业学生选修的专业性较强的提高课程。根据本专业的特点和培养方向，在有效时间内。对中国古典舞进行比较全面的接触、了解并系统训练、掌握中国古典舞的基本功、技术技巧。并能充分体现古典舞的风格韵律。为今后的舞台实践打下坚实的基础。

课程内容包括六部分：控制短句组合、踢腿短句组合、旋转短句组合、翻身短句组合、跳跃短句组合、综合组合。

根据中国古典舞舞种的特性需要。以中国古典舞审美意识为基点，在明确中国古典舞基训课的属性的原则下。确定训练的目的和手段，使学生掌握较宽泛的舞蹈技能与舞蹈的艺术表现力。具有规范扎实的基本功和技术技巧、达到身法与技法的和谐统一。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国古典舞基训课是培养具有全面、扎实的技术技巧，并能掌握中国古典舞风格、韵律，同时具有音乐感、节奏感和艺术表现力的古典舞学员。本课程不仅提高学生身体表现能力、讲解能力及示范能力，还培养学生的答疑纠错能力和因材施教的组织实施教材的能力、为今后成为合格的舞蹈教育人才打下基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国古典舞，具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。

课程目标 2：了解我国古典舞蹈文化的历史渊源，以古典舞传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，从民族文化意蕴中寻找古典舞韵律，开发学生学习古典舞的主动性和创造性，传承和发展我国古典舞蹈文化。

课程目标 3：通过训练让学生掌握舞蹈所需要的正确站立形态、方向、舞蹈动作姿态，身体各部位运动幅度、速度、灵活性，身体控制的稳定感、协调感、肌肉的力量以及旋转、跳跃、翻身等技术技巧。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国古典舞的相关知识进行实践教学分析，合理利用素质教学的评教标准，进行舞蹈教育研究。

。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M

课程目标 3	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞基训 II (1)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	控制短句组合	8	10
第二章	踢腿短句组合	8	10
第三章	旋转短句组合	8	10
第四章	翻身短句组合	6	10
第五章	跳跃短句组合	10	10
第六章	综合组合	8	10
合计		48	60

第一章 控制短句组合

【教学目标】

- 1、知识目标：“控制”是以静态舞姿造型为主，培养身体支撑重心的稳定能力，动作持续的耐受力、动作幅度的张力和动作与动作之间转换的连接变化能力。它是中国古典舞教育训练中的重要内容。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的控制短句进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握控制短句中单一静态动作与气息、劲力、连接转换相配合。

【难点】围绕音乐形象、动作节奏的力度特点，处理好快与慢、强与弱、阳刚与抒情的动作特质，把握组合中动作的点和线、轻和重、缓与急、长和短等对比关系，使舞姿与韵律、造型与技法、静态与动态、性格与情绪的表现得到协调运用。

§1.0 小舞姿碾转控制组合

4学时

第二章 踢腿短句组合

【教学目标】

- 1、知识目标：“踢腿”以腿部快速离地的动作训练肌肉的爆发力和韧带的柔软度，它代表中国古典舞基本功训练的特色。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的踢腿短句进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握踢腿短句的动作连贯性，体现出干净、顿挫、有力的民族精气之神。

【难点】踢腿短句组合性质决定了聚力轻飘，突出民族舞所具有的劲力和爆发力特点。

§2.1 踢前旁腿组合

2学时

§2.2 踢片盖腿组合

2学时

§2.3 踢紫金冠组合

4学时

第三章 旋转训练

【教学目标】

- 1、知识目标：旋转短句组合是将单一的旋转技术与连接动作加以组合，变为具有语言性的训练短句。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学古典舞的各种旋转进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握旋转的速度、力度以及与身法语言相结合，体现出民族舞特有的刚武和灵巧的性格特点。

【难点】突出单一技术的数量和质量以及基础性连接性语言的表现身法与技法达到有机和谐的统一。

§3.1 吸掖腿转组合

2学时

§3.2 端跨腿转组合

2学时

§3.3 舞姿转组合

2学时

第四章 翻身训练

【教学目标】

- 1、知识目标：翻身是古典舞技术技巧中独特的技术形式，它以腰或胯为轴，以手臂为动力，在身体拧、仰、倾。俯的转换中，完成单一或连接性的翻身动作，因为它呈现出身体的拧倾状态，从动势和形态上具有古典舞独特的审美风格和技法特点。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学古典舞的各种翻身进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握灵巧活泼为主要性格特点的快板翻身和刚柔相济、舒缓稳健的慢板翻身。

【难点】强调翻身的数量和速度，变现出疏密仰俯、纵横交错、连绵回绕的动势美。

- | | |
|-------------|-----|
| §4.1 翻身快板组合 | 4学时 |
| §4.2 翻身慢板组合 | 4学时 |

第五章 跳跃训练

【教学目标】

- 1、知识目标：跳跃短句组合是按照跳跃动作的属性和技法特点进行组合的，它一方面是针对技术动作本身加以强化，另一方面是针对技术的运用加以强化，是练与用结合的具体体现。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学古典舞的各种跳跃进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握“翻身”和“旋转”为技术动作的语言，并与身法动作进行合理的连接与有机配合，形成具有代表性、训练性、语言性的跳跃组合。

【难点】掌握正确的用力方法、松与紧的配合、节奏在形成和完成跳过程中的作用。

- | | |
|------------------|------|
| § 5.1 原地舞姿跳跃短句组合 | 2学时 |
| § 5.2 流动舞姿跳跃短句组合 | 2 学时 |
| § 5.3 紫金冠跳组合 | 2学时 |
| § 5.4 大射雁跳组合 | 2学时 |
| § 5.5 摆腿跳跳组合 | 2学时 |

第六章 综合组合

【教学目标】

- 1、知识目标：综合性组合是中国古典舞训练所要达到的最终结果，以突出艺术表现力为重点，使基本功的技术技巧与身法韵律达到有机的融合，是将各个不同而又相互关联的因素与环节组合在一起，形成一个完整的整体加以表现的形式。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学古典舞的综合组合进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞基训的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握技术技法与身法和谐统一，把握民族的审美风格特点。

【难点】掌握中国古典舞“身心合一”“形神兼备”的美学原则。

§5.1 综合组合示例一

4学时

§5.2 综合组合示例二

4 学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固和应用。让学生积极、主动地接受与中国古典舞相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程是中国古典舞课程学习的第三学期，有较强的基础能力培养性，对后期中国古典舞基训的学习及舞蹈实践能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是中国古典舞基训学习的中级阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，老师可根据学生的个体差异和专业条件及特长选修较高难度技巧动作，并用各种不同类型的、综合性较强的组合对学生进行训练。参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国古典舞精髓就是围绕形、神、劲、律进行的整体而系统的训练。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	掌握中国古典舞的用力方法和运动意识特点，使动作流畅自如，增强对中国古典舞“形神兼备”的体现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对中国古典舞基训进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现古典舞的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	25	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《北京舞蹈学院古典舞系基训课程光碟》王伟主编 北京舞蹈学院

2、参考书目：

《中国古典舞基本功训练教程》王伟主编 高等教育出版社

《中国古典舞基本功训练教学法》沈元敏主编 上海音乐出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。	较为熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。	掌握熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。	初步熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。	未能熟练掌握中国古典舞的基本动作要素以及动作特点。
课程目标 2	具备很好的运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备较好的运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备一定的运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	具备初步的运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。	未具备运用运用中国古典舞基训的技术技巧进行组合表演，并具有很好的表现力。
课程目标 3	具备很强的课堂学习能力，能够对中国古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备较强的课堂学习能力，能够对中国古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对中国古典舞进行分析，并在组合表演中将舞蹈风格很好地表现出来。	具备一定的课堂学习能力，能够对中国古典舞进行分析分析，但在组合表演中舞蹈风格不突出。	不具备课堂学习能力，组合表演中舞蹈风格不突出。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中发挥领导能力、楷模作用，对团队成员进行很好地指导。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中对团队成员进行较好地指导。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中团队成员进行一定地指导。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，能够将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。	没有团队协作学习、沟通交流的能力，不能将课堂所学在自主练习中与团队成员相互交流。

编写人：赵琴

审核：艺术学院教学委员会

《现代舞（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：现代舞（1），英文名称：Modern Dance(1)

课程编码：0602ZY205

学 分：6

总 学 时：96，理论学时：96

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课程

先修课程：芭蕾基训、外国舞蹈代表性

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**上官张科

二、课程简介

现代舞是本校舞蹈学师范类开设的一门专业选修课，现代舞是 19 世纪末和 20 世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派，从诞生开始，其主要美学观点就是反对因循守旧、脱离现实生活和单纯追求技巧的形式主义倾向，主张摆脱过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然动作法则的舞蹈动作自由地抒发人的真实情感，强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。该舞蹈在强调真实人性的今天更是发展的主流方向，除了可以训练学生的肢体之外，还可以培养学生对舞蹈最为细腻的认识以及开阔的思路。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程将围绕人才培养目标所需知识、能力与素质，通过合理的课程组织和内容使学生全面系统的掌握所学舞蹈的规范要领及知识点。课程现代舞（1）旨在让学生感知气息在身体内的存在，以及气息的变化带来身体的不同运动。通过躺在地面，解放双脚的重心，单独剥离出躯干在气息的开合关系下进行训练。在支点不仅是双脚的情况下，身体有更大的活动空间，更多部位皆可作为支点，通过建立身体与地板的多重关系达到肢体的全方位训练。

2、具体目标

课程目标 1：初步了解现代舞文化，对现代舞训练进行正确、规范的认知。让学生有一个良好的心理和身体状态进入到之后的学习中。

课程目标 2：掌握核心要素气息的训练意义；提升学生身体重心感、逐步构建身体与地板协

调关系；感受身体不仅是双脚的情况下，身体的更大活动空间。

课程目标 3：在气息的支撑下，提升动作之间的连贯性、节奏感、协调性，且现代舞的鉴赏能力有一定提升。

课程目标 4：心灵与肢体充分的结合，真诚地、自然地抒发内心的感情。养成对周围的人、物、环境等多观察的习惯，培养与他们或环境的情感共鸣；培养学生一种现代的舞蹈精神，更深入的去感受现代舞文化，查看历史、感知当下，关注发展。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、 坚定的马克思主义艺术观 ，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	M	M	M	M
课程目标 2	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M

课程目标 4				L
--------	--	--	--	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《现代舞（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	气息下的热身	8	16
第二章	气息与身体运动的开合 （基础原理练习——地面） （原理变化——地面）	26	26
第三章	站立与躺地转换训练 （基础组合） （节奏变化组合）	26	26
第四章	地面综合组合 （慢） （快） （综合训练）	36	66
合计		96	104

第一章 气息下的热身

【教学目标】

- 1、知识目标：初步认识什么是现代舞，了解现代舞的训练方式。感知整个训练过程建立在气息的导引下完成，用鼻腔吸气，用嘴吐气，形成一个气息的循环过程。支撑课程目标1、2、3。
- 2、能力目标：掌握身体与气息之间的正向关系、反向关系。建立身体正确的中轴线，即身体到尾椎的一条垂直的线。支撑课程目标1、2、3。
- 3、价值目标：通过这一章节的训练，强调气息与身体运动之间的关系，有针对性的对舞者的身体协调性，身体控制力、软开度及肌肉能力进行了训练。支撑课程目标1、2、3。

【重点】身体与气息之间的正向、反向关系。

【难点】身体与气息之间的反向关系。

§1.0 现代舞基础理论及训练方式介绍	0.5学时
§1.1 建立气息下的身体运动意识	0.5学时
§1.2 身体与气息之间的正向关系单一元素训练	1学时

§1.3 身体与气息之间的反向关系单一元素训练	1学时
§1.4 气息下的热身活动训练组合	2学时
§1.5 气息下的热身综合能力训练组合	3学时

第二章 气息与身体运动的开合

【教学目标】

1、知识目标：躺在地面上完成所有的训练过程，身体在平躺的基础上完成气息跟它的配合。吸气时身体向外扩张，吐气时身体受地心引力的影响，气息使身体产生了重量感，产生身体和地板之间的重量和粘合度。躺在地面上支撑课程目标2、3。

2、能力目标：在吸气扩张的同时建立从头到尾椎的一个垂直的中轴线，吐气时的收缩强调身体的重量感。支撑课程目标2。

3、价值目标：掌握核心要素气息的训练意义；提升学生身体重心感、逐步构建身体与地板协调关系；感受身体不仅是双脚的情况下，身体的更大活动空间。支撑课程目标3。

【重点】吸气时把握中轴线，吐气时把握重量感。

【难点】吐气时找回身体头到尾椎的中轴线这一运动过程。

§2.1 基础原理练习——地面 （1）	
平躺与侧身单一元素训练	2学时
§2.2 基础原理练习——地面 （2）	
躺平--侧身--趴地--躺平 单一元素训练	2学时
§2.3 单一元素综合训练	4学时
§2.4 原理变化——地面 （1）	
躺平与侧身训练	2学时
§2.5 原理变化——地面 （2）	
经过趴地到躺平训练	2学时
§2.6 原理变化——地面 （3）	
上身360度环动训练	2学时
§2.7 原理变化——地面 （4）	
上身360度环东接趴地躺平训练	2学时
§2.8 原理变化——地面 （5）	
趴地接伸压手臂训练	2学时
§2.9 原理变化——地面 （6）	
连续推地滚动训练	2学时

§2.6 原理变化——地面（7）

侧身接上身360度环动接连续推地滚动训练 2学时

§2.7 原理变化——地面（8）

综合训练 4学时

第三章 站立与躺地转换练习

【教学目标】

1、知识目标：现代舞拓展了在地面的很多种运动方式，站立与地面的链接是必不可少的训练内容，较好的掌握这一训练能力。支撑课程目标2、3。

2、能力目标：掌握气息经过吐气、吸气再下去的缓冲下地过程；掌握一口气吐下去的直接下地无停顿感的过程，支撑课程目标2。

3、价值目标：提升学生身体重心感、更好的构建身体与地板协调关系；在气息的支撑下，提升动作之间的连贯性、节奏感、协调性，逐步提升现代舞的鉴赏能力。支撑课程目标2、3。

【重点】缓冲下地与直接下地。

【难点】手掌支撑→融化→重心转换。

§3.1 基础练习（1）

缓冲下地单一元素训练 2学时

§3.2 基础练习（2）

直接下地单一元素训练 2学时

§3.3 站立与躺地转换单一元素综合训练 8学时

§3.4 节奏变化单一训练 5学时

§3.5 节奏变化组合 9学时

第四章 地面综合组合

【教学目标】

1、知识目标：在气息与身体开合的关系中进行综合性练习，针对动作变化的训练注重与地面的不同接触与其产生的不同力量。支撑课程目标2、3。

2、能力目标：掌握身体发力点和身体的随动关系特点，绵长的气息引导出清晰流畅的身体运动线路；掌握在节奏快速变化中，身体在气息大小、短处、停顿等方式的变化引导下，产生合理的运动变化。支撑课程目标2。

3、价值目标：掌握核心要素气息的意义，在气息的支撑下，提升动作之间的连贯性、节奏感、协调性。支撑课程目标3.

【重点】慢组合、快组合。

【难点】节奏快速变化中，身体产生的合理运动变化。

§4.1 慢 短句练习	4学时
§4.2 慢组合	6学时
§4.3 快 短句练习（1）	4学时
§4.4 快 短句练习（2）	4学时
§4.5 快组合	8学时
§4.6 综合训练组合	10学时

六、课程教学基本方法

本课程主要采用口传身授法。具体包含教师讲解、示范；学生模仿、训练、及纠正和讨论等多元化方式融入整个教学环节。在长此以往的授课过程中，学生能潜移默化的得到教学法能力方面的培养。

口传

讲解动作。无论是教授新动作，还是复习老动作，教师都要讲解或伴以讲解。如动作名称、动作要领、动作规格和标准。做该动作容易犯的毛病，怎样克服与纠正这些毛病等等。

传递知识。授课过程中，教师免不了有许多提示和讲解。甚至在学生动作过程中，舞蹈教师也会不时发出许多指令，提示或评论。学生把教师的话连同音乐一起接受过去，这不仅是对学生感官的全面锻炼，同时还是传授各种舞蹈种类的知识，也包含与其他舞蹈种类的比较，还有关于对音乐的理解与感受等等。

身授

全面示范，全面把动作做出来，手、脚、身体、在配合同步解说同时进行，让学生对舞蹈动作有全面的理解。

动作逐步简化，有时可以用手比划，这样可以锻炼学生的反应能力。最初要求学生模仿得越像越好，当学生逐步掌握了身体运动规律后，模仿对象开始淡化，进一步调动学生的想象。当教师逐步过渡到很简化的示范时，学生可以完全依靠最近的理解去塑造自己。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	初步认识什么是现代舞；了解现代舞的训练方式	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 2	身体与气息之间的正向反向关系；身体正确的中轴线，躺地时身体重量感的强调	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 3	缓冲下地与直接下地；绵长的气息引导出清晰流畅的身体运动线路；身体在气息大小、短处、停顿等方式的变化引导下，产生合理的运动变化。	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 4	整个课程的学习全过程，身体能力的进步、思想观念的提升。	课堂表现、课后复习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩（占比 30%）包含课后复习（占比 20%），期末考试为课程汇报。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩		课后复习	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	20%	10	50%	20	30%
课程目标 2	40	50%	25	30%	40	20%
课程目标 3	40	50%	25	30%	40	20%
课程目标 4			40	100%		

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：帅晓军著，《现代舞技术训练》，中国文采声像出版公司，2020 年。

2、参考书目：

(1) 张守和著，《现代舞技术训练教程》，中国戏剧出版社，2016 年

(2) 隆荫培 徐尔充著,《欧建平舞蹈知识手册》,上海音乐出版社,1999 年

(3) 隆荫培 徐尔充著.《舞蹈艺术概论》,上海音乐出版社,1997 年

(4) 刘青弋著.《西方现代舞史纲》.上海音乐出版社,2004 年.

(5) 马栋.《现代舞基本功训练》,北京天天文化艺术有限公司

3、网上资源:

<https://www.bilibili.com> 现代舞

九、课程学习建议

1、课后复习

形成自主学习的习惯,通过课堂上老师的带练到课后的自主复习,从而对自己的学习质量进行自我检查。

2、相互学习

学生以小组为单位针对每节课的具体内容进行复习、相互指导。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的问题,积极组织讨论;鼓励学生多观摩作品,多查阅文献增强学习。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	很好的掌握了现代舞的基础理论知识，清晰准确掌握现代舞的训练方式	较为熟练掌握了现代舞的基础理论知识，对现代舞的训练方式掌握较好。	较为熟练掌握了现代舞的基础理论知识，对现代舞的训练方式掌握较好。	初步掌握了现代舞的基础理论知识，初步掌握现代舞的训练方式，	未能掌握了现代舞的基础理论知识及现代舞的训练方式。
课程目标 2	很好的掌握核心要素气息的训练意义；对身体重心感、身体与地板协调关系把握很好。	较好的掌握核心要素气息的训练意义；对身体重心感、身体与地板协调关系把握较好	较好的掌握核心要素气息的训练意义；对身体重心感、身体与地板协调关系把握较好	初步掌握核心要素气息的训练意义；对身体重心感、身体与地板协调关系把握一般。	未能掌握核心要素气息的训练意义；对身体重心感、身体与地板协调关系把握不好
课程目标 3	很好的掌握在气息的支撑下，提升动作之间的连贯性、节奏感、协调性，有强烈的专研精神，对现代舞产生浓厚的兴趣。	较好的掌握在气息的支撑下，提升动作之间的连贯性、节奏感、协调性，有一定专研精神，对现代舞有兴趣。	较好的掌握在气息的支撑下，提升动作之间的连贯性、节奏感、协调性，有一定专研精神，对现代舞有兴趣。	很好的掌握在气息的支撑下，提升动作之间的连贯性、节奏感、协调性，专研精神较弱，对现代舞兴趣一般。	未能掌握在气息的支撑下，提升动作之间的连贯性、节奏感、协调性，不具备专研精神，对现代舞不感兴趣。
课程目标 4	很好的将心灵与肢体充分的结合，真诚地、自然地抒发内心的感情。养成很好的思考和学习习惯。	较好的将心灵与肢体充分的结合，真诚地、自然地抒发内心的感情。养成较好的思考和学习习惯。	较好的将心灵与肢体充分的结合，真诚地、自然地抒发内心的感情。养成较好的思考和学习习惯。	对心灵与肢体充分的结合把握一般。思考和学习能力一般。	对心灵与肢体充分的结合把握差，思考和学习能力差。

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《现代舞（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：现代舞（2），英文名称：Modern Dance(2)

课程编码：0602ZY206

学 分：6

总 学 时：96，理论学时：96

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课程

先修课程：芭蕾基训、外国舞蹈代表性

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**上官张科

二、课程简介

现代舞是本校舞蹈学师范类开设的一门专业选修课，现代舞是 19 世纪末和 20 世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派，从诞生开始，其主要美学观点就是反对因循守旧、脱离现实生活和单纯追求技巧的形式主义倾向，主张摆脱过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然动作法则的舞蹈动作自由地抒发人的真实情感，强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。该舞蹈在强调真实人性的今天更是发展的主流方向，除了可以训练学生的肢体之外，还可以培养学生对舞蹈最为细腻的认识以及开阔的思路。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程将围绕人才培养目标所需知识、能力与素质，通过合理的课程组织和内容使学生全面系统的掌握所学舞蹈的规范要领及知识点。课程现代舞（2）是相对于现代舞（1）的进阶课程，学生们完成了现代舞（1）的学习考核后，在开设该门课程的第二个学期进行（2）的学习，授课内容的难度、深度都高于（1）。现代舞（2）主要是身体功能性训练，对于身体的柔韧性、小关节、肌肉素质、控制力等进行强化训练。这些训练也贯穿在气息下进行运动。

2、具体目标

课程目标 1：更进一步了解现代舞文化，对现代舞训练进行更进一步的学习。培养良好的学习习惯，具备良好的心理和身体状态。

课程目标 2：掌握核心要素气息贯穿与训练中的意义；在训练过程中气息是一种能量，产生更好的肌肉素质，逐步提升身体的柔韧性、小关节运动带出的身体整体的张力及控制力。

课程目标 3：强调动作转换中的整体“呼吸感”带来无缝流畅的动作转换，形成动势的部位

需要明确其主动与被动关系，明确流动中动势的承接转换的流畅，且在节奏不断加速变幻中气息长短控制得当，引导动作速度变化，避免动作肌肉僵硬、动作不流畅。

课程目标 4：气息大小的变化带来不同的跳跃，关注跳跃时的气息开合关系。在训练过程中达到身体与心理的完美配合。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、 坚定的马克思主义艺术观 ，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	M	M	M	M
课程目标 2	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4				L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《现代舞（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	腿部训练	14	16
第二章	擦地、蹲、开合训练	24	26
第三章	流动训练	24	26
第四章	跳跃训练	34	66
合计		96	104

第一章 腿部训练

【教学目标】

- 1、知识目标：更进一步的了解什么是现代舞及其训练方法。更充分的研习整个训练过程建立在气息的导引下各项运动过程。支撑课程目标1、2、3。
- 2、能力目标：强化身体的柔韧性、小关节、肌肉素控制能力等。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，更进一步的对舞者的身体协调性，身体控制力、软开度及肌肉能力进行了训练。支撑课程目标1、2。

【重点】身体与气息之间的正向、反向关系。

【难点】身体与气息之间的反向关系。

§1.0 踢腿训练

躺地单一元素训练 2学时

§1.1 踢腿训练

撑地单一元素训练 2学时

§1.2 地面踢腿训练 单一组合 2学时

§1.3 地面踢腿综合训练组合（1） 4学时

§1.4 地面踢腿综合训练组合（2） 4学时

第二章 擦地、蹲、开合训练

【教学目标】

- 1、知识目标：通过擦地训练、使小臂、大腿肌肉得以延展以及整体的张力的训练；通过蹲的训

练为弹跳、流动过程中有好的方向感打好基础；通过开合关注正确合理的脊柱的运动。支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：气息贯穿全身，通过擦地、蹲、开合训练解决身体张力、弹跳、脊柱运动及流动方面的问题。支撑课程目标1、2、3、4。

3、价值目标：接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练；进一步提升学生身体重心感、更进一步构建身体与地板协调关系；对身体运动有更进一步的认知。支撑课程目标1、2、3、4。

【重点】运动过程中膝盖始终保持与脚尖同向，不内关或外扩。

【难点】运动过程中胯的控制。

§2.1 基础知识练习与气息的配合	2学时
§2.2 擦地训练	2学时
§2.3 蹲的单一元素训练	4学时
§2.4 蹲训练组合	6学时
§2.5 开合控制训练	
单一元素练习	4学时
§2.6 开合控制训练	
综合组合	6学时

第三章 流动训练

【教学目标】

1、知识目标：掌握流动调度，强调流动中的动势建立，气息、动势、流动三者结合产生流畅的运动。支撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：强调动作转换中的整体“呼吸感”带来无缝流畅的动作转换；明确形成动势的部位需要明确其主动与被动的关系；明确节奏加速中，气息的长短转换控制得当。支撑课程目标1、2、3。

3、价值目标：接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，避免快速运动下肌肉僵硬导致动作僵硬不流畅，从而严重影响训练效果及训练目的。支撑课程目标1、2、3、4。

【重点】流动时中段的运动型。

【难点】流动过程中膝盖保持中正位置，保持中轴线。

§3.1 基础原理练习	2学时
§3.2 流动单一元素训练	
预动组合	2学时

§3.3 流动单一元素训练	
预动组合节奏变化	2学时
§3.4 流动动势训练	4学时
§3.5 流动步伐训练	4学时
§3.6 流动训练	
综合组合1	4学时
§3.7 流动训练	
综合组合2	6学时

第四章 跳跃训练

【教学目标】

3、知识目标：这一部分训练跳跃能力。在跳跃过程中，强调气息在呼吸、屏气等状态下的跳及跳的转换。支撑课程目标1、2、3、4。

4、能力目标：在气息小跳运动原理的基础上完成综合训练，涵盖气息的长短与跳跃的高度变化，对跳跃的各个层面进行全方位掌握。支撑课程目标1、2、3、4。

3、价值目标：接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练；进一步提升学生身体重心感、更进一步构建身体与地板协调关系；对身体运动又更进一步的认识。支撑课程目标1、2、3、4。

【重点】气息在呼吸、屏气状态下的跳。

【难点】跳的转换。

§4.1 跳跃训练	
单一气息小跳	4学时
§4.2 跳跃训练	
单一气息小跳----变方向	6学时
§4.3 跳跃训练	
气息小跳斜线	4学时
§4.4 跳跃训练	
气息收放1	6学时
§4.5 跳跃训练	
气息收放2	6学时
§4.6 跳跃综合训练组合	8学时

六、课程教学基本方法

本课程主要采用口传身授法。具体包含教师讲解、示范；学生模仿、训练、及纠正和讨论等多元化方式融入整个教学环节。在长此以往的授课过程中，学生能潜移默化的得到教学法能力方面的培养。

口传

讲解动作。无论是教授新动作，还是复习老动作，教师都要讲解或伴以讲解。如动作名称、动作要领、动作规格和标准。做该动作容易犯的毛病，怎样克服与纠正这些毛病等等。

传递知识。授课过程中，教师免不了有许多提示和讲解。甚至在学生动作过程中，舞蹈教师也会不时发出许多指令，提示或评论。学生把教师的话连同音乐一起接受过去，这不仅是对学生感官的全面锻炼，同时还是传授各种舞蹈种类的知识，也包含与其他舞蹈种类的比较，还有关于对音乐的理解与感受等等。

身授

全面示范，全面把动作做出来，手、脚、身体、在配合同步解说同时进行，让学生对舞蹈动作有全面的理解。

动作逐步简化，有时可以用手比划，这样可以锻炼学生的反应能力。最初要求学生模仿得越像越好，当学生逐步掌握了身体运动规律后，模仿对象开始淡化，进一步调动学生的想象。当教师逐步过渡到很简化的示范时，学生可以完全依靠最近的理解去塑造自己。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	更进一步的了解什么是现代舞及其训练方法	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 2	身体的柔韧性、小关节、肌肉素控制能力	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 3	更充分的掌握气息的运用及身体张力、弹跳、脊柱运动及流动方面的问题	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 4	在跳跃过程中，强调气息在呼吸、屏气等状态下的跳及跳的转换及其综合素质能力。	课堂表现、课后复习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩（占比 30%）包含课后复习（占比 20%），期末考试为课程汇报。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩		课后复习	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	50%	10	30%	10	20%
课程目标 2	30	50%	30	30%	30	20%
课程目标 3	30	50%	30	30%	30	20%
课程目标 4	30	50%	30	30%	30	20%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：帅晓军著，《现代舞技术训练》，中国文采声像出版公司，2020 年。

2、参考书目：

- (1) 张守和著，《现代舞技术训练教程》，中国戏剧出版社，2016 年
- (2) 隆荫培 徐尔充著，《欧建平舞蹈知识手册》，上海音乐出版社，1999 年
- (3) 隆荫培 徐尔充著，《舞蹈艺术概论》，上海音乐出版社，1997 年
- (4) 刘青弋著，《西方现代舞史纲》，上海音乐出版社，2004 年。
- (5) 马栋，《现代舞基本功训练》，北京天天文化艺术有限公司

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 现代舞

九、课程学习建议

1、课后复习

形成自主学习的习惯，通过课堂上老师的带练到课后的自主复习，从而对自己的学习质量进行自我检查。

2、相互学习

学生以小组为单位针对每节课的具体内容进行复习、相互指导。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的问题，积极组织讨论；鼓励学生多观摩作品，多查阅文献增强学习。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	很好的掌握了现代舞的基础理论知识，清晰准确掌握现代舞的训练方式	较为熟练掌握了现代舞的基础理论知识，对现代舞的训练方式掌握较好。	较为熟练掌握了现代舞的基础理论知识，对现代舞的训练方式掌握较好。	初步掌握了现代舞的基础理论知识，初步掌握现代舞的训练方式，	未能掌握了现代舞的基础理论知识及现代舞的训练方式。
课程目标 2	身体的柔韧性、小关节、肌肉素控制能力很好	身体的柔韧性、小关节、肌肉素控制能力较好	身体的柔韧性、小关节、肌肉素控制能力较好	身体的柔韧性、小关节、肌肉素控制能力一般。	身体的柔韧性、小关节、肌肉素控制能力不好
课程目标 3	很好的掌握气息的运用及身体张力、弹跳、脊柱运动及流动方面的问题	较好的掌握气息的运用及身体张力、弹跳、脊柱运动及流动方面的问题	较好的掌握气息的运用及身体张力、弹跳、脊柱运动及流动方面的问题	气息的运用及身体张力、弹跳、脊柱运动及流动方面的问题掌握一般。	未能掌握气息的运用及身体张力、弹跳、脊柱运动及流动方面的问题
课程目标 4	对跳跃过程中，强调气息在呼吸、屏气等状态下的跳及跳的转换有很好的把握，且综合素质能力强。	对跳跃过程中，强调气息在呼吸、屏气等状态下的跳及跳的转换把握较好，且综合素质能力较好。	对跳跃过程中，强调气息在呼吸、屏气等状态下的跳及跳的转换把握较好，且综合素质能力较好。	对跳跃过程中，强调气息在呼吸、屏气等状态下的跳及跳的转换把握一般，且综合素质能力一般。	对跳跃过程中，强调气息在呼吸、屏气等状态下的跳及跳的转换把握差，且综合素质能力差。

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《现代舞（3）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：现代舞（3），英文名称：Modern Dance(3)

课程编码：0602ZY178

学 分：3

总 学 时：48，理论学时：48

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课程

先修课程：芭蕾基训、外国舞蹈代表性

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**上官张科

二、课程简介

现代舞是本校舞蹈学师范类开设的一门专业选修课，现代舞是 19 世纪末和 20 世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派，从诞生开始，其主要美学观点就是反对因循守旧、脱离现实生活和单纯追求技巧的形式主义倾向，主张摆脱过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然动作法则的舞蹈动作自由地抒发人的真实情感，强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。该舞蹈在强调真实人性的今天更是发展的主流方向，除了可以训练学生的肢体之外，还可以培养学生对舞蹈最为细腻的认识以及开阔的思路。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

现代舞（3）是在现代舞（1）（2）的基础上，更进一步的从综合能力上去提升每一位学生。如：对前面两个学期所学内容的巩固强化、表演能力的提升、进行舞台实践、组织协调能力的培养等，均在这一课程中涉及。

2、具体目标

课程目标 1：深刻了解现代舞文化，牢牢掌握现代舞的训练方法，保持思考的学习习惯，具备良好的心理和身体状态。

课程目标 2：对现代舞这门课程中所有的单一元素、及其训练组合等所有的训练要领充分掌握。在每一次的训练中不断巩固强化和提升，气息与身体意识完美融合，达到很高的身体素质，和具备较高的现代舞鉴赏水平。

课程目标 3：有较好的舞台表现力、具有一定的现代舞编创能力、组织协调配合能力得到很

好的锻炼。对肢体的运用把控更好、控制能力越来越好。

课程目标 4：在不断学习练习的过程中，培养更好的人格、懂得习舞的意义，在习舞的过程中培养正确的价值观及人生观。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、 坚定的马克思主义艺术观 ，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	M	M	M	M
课程目标 2	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4				L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《现代舞（3）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	综合表演性舞段一	18	32
第二章	综合表演性舞段二	10	24
第三章	综合表演性舞段三	12	24
第四章	课程汇报表演	8	8
合计		48	88

第一章 综合表演性舞段一

【教学目标】

- 1、知识目标：牢牢掌握现代舞基础知识及其训练方法。对优秀现代舞群舞作品进行学习。支撑课程目标1、2、3、4。
- 2、能力目标：对气息运用自如，肢体控制能力较好。情感表达准确、队形调度把握较好。支撑课程目标1、2、3、4。
- 3、价值目标：充分培养锻炼学生们的协作组织配合能力，培养班级凝聚力，提升舞蹈表现力。支撑课程目标1、2、3、4。

【重点】群舞队形的转换。

【难点】动作风格及情感的把握。

§1.0 鉴赏所要学习的优秀作品	1学时
§1.1 分段落进行主体动作学习	6学时
§1.2 队形及动作的配合	6学时
§1.3 完整的综合训练	5学时

第二章 综合表演性舞段二

【教学目标】

- 1、知识目标：牢牢掌握现代舞基础知识及其训练方法。对优秀现代舞作品进行学习。支撑课程目标1、2、3、4。
- 2、能力目标：对气息运用自如，肢体控制能力较好。情感表达准确、队形调度把握较好。支撑

课程目标1、2、3、4。

3、价值目标：充分培养锻炼学生们的协作组织配合能力，培养班级凝聚力，提升舞蹈表现力。

支撑课程目标1、2、3、4。

【重点】动作风格及情感的把握。

【难点】动作风格及情感的准确把握。

§2.1 鉴赏所要学习的优秀作品	1学时
§2.2 分段落进行主体动作学习	3学时
§2.3 队形及动作的配合	2学时
§2.4 完整的综合训练	4学时

第三章 综合表演性舞段三

【教学目标】

1、知识目标：牢牢掌握现代舞基础知识及其训练方法。对优秀现代舞群舞作品进行学习。支撑课程目标1、2、3、4。

2、能力目标：对气息运用自如，肢体控制能力较好。情感表达准确、队形调度把握较好。支撑课程目标1、2、3、4。

3、价值目标：充分培养锻炼学生们的协作组织配合能力，培养班级凝聚力，提升舞蹈表现力。支撑课程目标1、2、3、4。

【重点】动作风格及情感的把握。

【难点】动作风格及情感的准确把握。

§2.1 鉴赏所要学习的优秀作品	1学时
§2.2 分段落进行主体动作学习	3学时
§2.3 队形及动作的配合	3学时
§2.4 完整的综合训练	5学时

第四章 课程汇报表演

【教学目标】

5、能力目标：能够在舞台表演过程中，很好的完成每一个表演舞段、动作舒展、情绪饱满、技术技艺高超。支撑课程目标1、2、3、4。

3、价值目标：让学生们体验作为一个舞者应有的状态，对学生三个学期所学内容进行综合检验，对学生们进行全方位综合考验。感受舞蹈艺术的魅力，提升自生艺术修养。支撑课程目标1、2、

3、4.

【重点】动作风格及情感的准确把握。

【难点】在舞台上有很好的表现力。

§4.1 综合表演性舞段（一）（二）（三）逐一合灯光	3学时
§4.2 带妆彩排	3学时
§4.3 课程汇报表演	2学时

六、课程教学基本方法

本课程主要采用口传身授法。具体包含教师讲解、示范；学生模仿、训练、及纠正和讨论等多元化方式融入整个教学环节。在长此以往的授课过程中，学生能潜移默化的得到教学法能力方面的培养。

口传

讲解动作。无论是教授新动作，还是复习老动作，教师都要讲解或伴以讲解。如动作名称、动作要领、动作规格和标准。做该动作容易犯的毛病，怎样克服与纠正这些毛病等等。

传递知识。授课过程中，教师免不了有许多提示和讲解。甚至在学生动作过程中，舞蹈教师也会不时发出许多指令，提示或评论。学生把教师的话连同音乐一起接受过去，这不仅是对学生感官的全面锻炼，同时还是传授各种舞蹈种类的知识，也包含与其他舞蹈种类的比较，还有关于对音乐的理解与感受等等。

身授

全面示范，全面把动作做出来，手、脚、身体、在配合同步解说同时进行，让学生对舞蹈动作有全面的理解。

动作逐步简化，有时可以用手比划，这样可以锻炼学生的反应能力。最初要求学生模仿得越像越好，当学生逐步掌握了身体运动规律后，模仿对象开始淡化，进一步调动学生的想象。当教师逐步过渡到很简化的示范时，学生可以完全依靠最近的理解去塑造自己。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	舞段的完成质量、舞台表现力、综合能力	课堂表现、课后复习、期末考试

课程目标 2	舞段的完成质量、舞台表现力、综合能力	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 3	舞段的完成质量、舞台表现力、综合能力	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 4	舞段的完成质量、舞台表现力、综合能力	课堂表现、课后复习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式: 考核方式: 采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式, 其中平时成绩(占比 30%) 包含课后复习(占比 20%), 期末考试为课程汇报表演。

成绩组成: 平时成绩占总成绩的 30%, 期末考试成绩占总成绩的 70%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		平时成绩		课后复习	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	10%	10	60%	10	30%
课程目标 2	40	40%	30	30%	45	30%
课程目标 3	40	40%	30	30%	45	30%
课程目标 4	10	10%	30	90%		

课程目标达成度计算方法:

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度: 各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材: 帅晓军著,《现代舞技术训练》,中国文采声像出版公司,2020 年.

2、参考书目:

- (1) 张守和著,《现代舞技术训练教程》,中国戏剧出版社,2016 年
- (2) 隆荫培 徐尔充著,《欧建平舞蹈知识手册》,上海音乐出版社,1999 年
- (3) 隆荫培 徐尔充著,《舞蹈艺术概论》,上海音乐出版社,1997 年
- (4) 刘青弋著,《西方现代舞史纲》,上海音乐出版社,2004 年.
- (5) 马栋,《现代舞基本功训练》,北京天天文化艺术有限公司

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 现代舞

九、课程学习建议

1、课后复习

形成自主学习的习惯，通过课堂上老师的指正引导到课后的自主复习，从而对自己的学习质量进行自我检查。

2、相互学习

学生自发组织集体一同在课后针对每节课的具体内容进行复习、相互指导。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的问题，积极组织讨论；鼓励学生多观摩作品，多查阅文献增强学习，可根据实践情况解决学习中遇到的问题。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	深刻了解现代舞文化，牢牢掌握现代舞的训练方法，	较好了解现代舞文化，现代舞的训练方法掌握较好。	较好了解现代舞文化，现代舞的训练方法掌握较好。	初步了解现代舞文化，现代舞的训练方法掌握一般。	未能了解现代舞文化，现代舞的训练方法掌握差。
课程目标 2	对现代舞这门课程中所有的训练要领充分掌握；气息与身体意识完美融合，现代舞鉴赏水平高。	对现代舞这门课程中所有的训练要领掌握较好；气息与身体意识融合较好，具备较高的现代舞鉴赏水平。	对现代舞这门课程中所有的训练要领掌握较好；气息与身体意识融合较好，具备较高的现代舞鉴赏水平。	初步掌握现代舞这门课程中所有的训练要领；气息与身体意识融合一般，现代舞鉴赏水平一般。	未能掌握现代舞这门课程中所有的训练要领；气息与身体意识融合差，现代舞鉴赏水平较差
课程目标 3	舞台表现力强、具有一定的现代舞编创能力、组织协调配合能力强。对肢体的运用把控能力强、身体控制能力强。	舞台表现力较好、具有一定的现代舞编创能力及组织协调配合能力。对肢体的运用把控能力、身体控制能力较好。	舞台表现力较好、具有一定的现代舞编创能力及组织协调配合能力。对肢体的运用把控能力、身体控制能力较好。	舞台表现力一般、现代舞编创能力、组织协调配合能力。对肢体的运用把控能力及身体控制能力均一般。	舞台表现力一般、现代舞编创能力、组织协调配合能力。对肢体的运用把控能力及身体控制能力均较差。
课程目标 4	能很好的将心灵与肢体充分的结合，懂得习舞的意义，有很好的思考和学习习惯。	能较好的将心灵与肢体充分的结合，懂的习舞的意义，有较好好的思考和学习习惯。	能较好的将心灵与肢体充分的结合，懂的习舞的意义，有较好好的思考和学习习惯。	在心灵与肢体充分的结合方面表现一般，思考和学习能力一般。	对心灵与肢体充分的结合把握差，思考和学习能力差。

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈解剖学》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈解剖学，英文名称：Dance anatomy

课程编码：0602ZY131

学 分：2

总 学 时：32，

理论学时：32

适用专业：、舞蹈学（师范）专业

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训，中国古典舞基训，中国民族民间舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：上官张科

二、课程简介

《舞蹈解剖学》属于舞蹈学专业选修课。《舞蹈解剖学》课程是用人体解剖学的基本理论知识，分析舞蹈动作的运动规律，从而指导舞蹈训练。随着人体解剖学研究技术和方法的进步，解剖学逐渐分化，形成许多新的分类学科，如系统解剖学、局部解剖学、运动解剖学、舞蹈解剖学、生长解剖学、机能解剖学等。根据舞蹈专业的特点，本大纲采用系统解剖学的体系，兼述运动解剖学、生长解剖学及机能解剖学等内容，并增加了舞蹈动作中常见运动损伤的处理。

其内容包括：人体结构、骨与骨的连结、；骨骼肌；肌肉工作和舞蹈动作；舞蹈演员体能训练等。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程使学生了解人体各系统器官的形态结构特点，掌握人体运动的解剖学基础，并能够理论联系实际，分析体育运动实践中的相关问题。通过实验课的学习，使学生熟悉人体各系统器官的主要形态结构特点，掌握舞蹈解剖学实验观察的基本方法，提高学生的实践技能，为学生后续相关课程学习及科学进行运动表演等奠定坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：科学地认识人体。通过学习人体各系统的组成以及舞蹈动作的动作分析法，懂得舞蹈动作是在神经系统和内分泌系统的统一调节下实现的；弄通神经、激素的调节通路

课程目标 2：会分析舞蹈动作。舞蹈动作以动力性动作为主，通过学习，能找出舞蹈动作的原动肌和固定肌，并能设计原动肌和固定肌的辅助练习方法。

课程目标 3：能运用舞蹈解剖学知识解决学习和实践中的问题。如正确处理肌肉体积与舞蹈动作的关系，正确处理运动损伤和运动性疾病等。使学生获得必备的较为系统的人体解剖学基本理论、基本知识、基本观点和方法，培养学生的辩证唯物主义史观、理论联系实际学风和实事求是的科学态度。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.学科素养	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观,良好的艺术修养和一定的艺术表现力;具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观;养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能,接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练,能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2 课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	L	L	L	L	L	L	L
课程目标 2	M		M	M	M		
课程目标 3	M	M	M	M	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈解剖学 I》(1) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
第一章	人体结构概述	4	4
第二章	运动系统一骨与骨的连结	5	5
第三章	运动系统一骨骼肌	5	5

第四章	肌肉工作和舞蹈动作分析	6	6
第五章	舞蹈演员体能训练	4	4
第六章	其他系统简介	4	4
第七章	儿童少年与女子舞蹈训练	4	4
合计		32	32

第一章 人体结构概述

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握舞蹈解剖学的概念。了解舞蹈解剖学的发展简史。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握学习舞蹈解剖学的主要任务、基本观点和方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习舞蹈解剖学知识，解决舞蹈学习过程中的实际问题。培养学生的辩证唯物主义史观、理论联系实际的学风和实事求是的科学态度。支撑课程目标3、

【重点】人体基本轴与基本面。

【难点】舞蹈解剖学的方法学介绍。

- | | |
|-------------|-----|
| 1.1 人体组成概述 | 1学时 |
| 1.2 细胞与细胞间质 | 1学时 |
| 1.3 组织 | 1学时 |
| 1.4 器官与系统 | 1学时 |

第二章 运动系统—骨与骨的连结

【教学目标】

- 1、知识目标：理解骨的形态、分类、构造与功能;关节的结构及运动方式。支撑课程目标1、2、
- 价值目标：通过学习舞蹈解剖学知识，解决舞蹈学习过程中的实际问题。培养学生的辩证唯物主义史观、理论联系实际的学风和实事求是的科学态度。支撑课程目标3、

【重点】骨的构造与功能;关节的结构及运动方式。

【难点】专项技术动作的解剖学分析方法。

- | | |
|---------------|-----|
| 2.1 骨骼概述 | 1学时 |
| 2.2 骨连结 | 1学时 |
| 2.3 下肢骨 | 1学时 |
| 2.4 躯干骨与躯干骨连结 | 1学时 |

第三章 运动系统—骨骼肌

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握骨骼肌的形态、构造及物理特性;主要肌肉与主要肌肉之间的协作关系及工作性质。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握研究肌肉功能的方法;专项技术动作的解剖学分析。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习舞蹈解剖学知识，解决舞蹈学习过程中的实际问题。培养学生的辩证唯物主义史观、理论联系实际的学风和实事求是的科学态度。支撑课程目标 3、

【重点】肌肉的协作关系及工作性质

【难点】骨骼肌的位置、起止点及功能;专项技术动作的解剖学分析方法。

3.1 骨骼肌概述	1 学时
3.2 下肢肌	2 学时
3.3 躯干肌	1 学时
3.4 上肢肌	1 学时

第四章 肌肉工作和舞蹈动作分析

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握解剖学视角下的舞蹈动作分析方法。支撑课程目标1、2。
- 2、价值目标：通过学习舞蹈解剖学知识，解决舞蹈学习过程中的实际问题。培养学生的辩证唯物主义史观、理论联系实际的学风和实事求是的科学态度。支撑课程目标 3。

【重点】舞蹈动作中具体肌肉的具体作用。

【难点】代偿肌肉的识别。

4.1 肌肉工作的基本原理	3 学时
4.2 动作分析举例	3 学时

第五章 舞蹈演员体能训练

【教学目标】

- 1、知识目标：理解体能对舞蹈的重要性，掌握体能训练的方法。支撑课程目1、2。
- 2、能力目标：通过实践体能训练方法，增强自身体能。支撑课程目标3。

【重点】柔韧素质及其训练。

【难点】协调能力及其训练

5.1 体能训练概述	0.5 学时
------------	--------

5.2 力量素质及其训练	0.5 学时
5.3 柔韧素质及其训练	1 学时
5.4 灵敏素质及其训练	0.5 学时
5.5 耐力素质及其训练	0.5 学时
5.6 协调能力及其训练	1 学时

第六章 其他系统简介

【教学目标】

1、知识目标：了解骨骼、肌肉以外的人体组织，掌握内脏的组成及结构特点;消化系统的组成与功能;呼吸系统的组成与功能;泌尿系统的组成与功能;生殖系统的组成与功能;体育运动对内脏器官的影响。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习舞蹈解剖学知识，解决舞蹈学习过程中的实际问题。培养学生的辩证唯物主义史观、理论联系实际学风和实事求是的科学态度。支撑课程目标3。

【重点】消化系统的组成与功能;呼吸系统的组成与功能感觉系统的组成与功能。

【难点】神经系统的结构特点。

6.1 神经系统	1 学时
6.2 循环系统	0.5 学时
6.3 内脏	0.5 学时
6.4 感觉系统	1.5 学时
6.5 内分泌系统	0.5 学时

第七章 儿童少年与女子舞蹈训练

【教学目标】

1、知识目标：掌握儿童少年与女子的生理特点；了解儿童少年与女子舞蹈训练要点。支撑课程目标1。

2、价值目标：通过学习舞蹈解剖学知识，解决舞蹈学习过程中的实际问题。培养学生的辩证唯物主义史观、理论联系实际学风和实事求是的科学态度。支撑课程目标3。

【重点】儿童少年训练的合适强度。

【难点】女子生理期的训练要点。

7.1 儿童少年舞蹈训练	2 学时
7.2 女子舞蹈训练	2 学时

六、课程教学基本方法

课前，通过网络渠道布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课

课堂上以讲授法为主；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是舞蹈解剖学这一课程需要大量的实践时间来体会理论，对于未经过长期舞蹈专业训练的普高生同学而言难度较大。正确的肌肉习惯还未形成，正确的舞蹈思维也还未形成，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。解剖学专业名词与理论元素十分丰富，各理论与实践动作的多方面配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解各类解剖学知识以及经典舞台剧目。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解舞蹈解剖学发展脉络；认识建立舞蹈解剖学训练体系、强调舞蹈解剖学的功能价值对舞蹈创作的重要支撑作用；对各舞蹈文化及历史背景有总体的了解，并且能够具体分析舞蹈动作。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确应用舞蹈解剖学技巧，且具备较为准确的、有一定速度的快速辨析舞蹈动作的能力；能应用所学解剖学知识支撑其他舞种的学习过程。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解中国舞蹈作品的文化背景，中国舞蹈的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、	小组讨论、分组协作+课堂展示

	学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	
--	--	--

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 5%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 高云著，《舞蹈解剖学（第二版）》，高等教育出版社，2014 年版

(2) 雅基·格林·哈斯 著，王会儒等 译，《舞蹈解剖学》，河南科学技术出版社，2017 年。

2、参考书目：

(1) 利·布兰登 著，敖焱博 孔韵 译 《运动解剖学：体能训练全彩图解》河南科学技术出版社，2018 年

(2) 雅基·格林·哈斯 著，王会儒等 译，《舞蹈解剖学》，河南科学技术出版社，2017 年。

(3) 顾德明 缪进昌著，《运动解剖学图谱第 3 版》，人民体育出版社，2020 年。

(4) 克里斯·贾迈 约翰·夏基 著，《运动解剖学图谱 肌肉结构与功能全解第 3 版》，人民邮电出版社，2021 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞谱网、优酷土豆网、B 站等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉舞蹈解剖学发展脉络；认识建立舞蹈解剖学体系、强调舞蹈解剖学的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈解剖学的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	较为熟悉舞蹈解剖学发展脉络；认识建立舞蹈解剖学体系、强调舞蹈解剖学的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈解剖学的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	了解舞蹈解剖学发展脉络；认识建立舞蹈解剖学训练体系、强调舞蹈解剖学的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈解剖学的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	初步了解舞蹈解剖学发展脉络；认识建立舞蹈解剖学体系、强调舞蹈解剖学的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈解剖学的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	未能了解舞蹈解剖学发展脉络；认识建立舞蹈解剖学体系、强调舞蹈解剖学的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈解剖学的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用舞蹈解剖学的专业术语和舞蹈解剖学技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈解剖学技巧进行舞蹈组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用舞蹈解剖学的风专业术语和舞蹈解剖学技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈解剖学元素进行组合的编排。	掌握并准确应用舞蹈解剖学的专业术语和舞蹈解剖学技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈解剖学元素进行组合的编排。	初步掌握并准确应用舞蹈解剖学的专业术语和舞蹈解剖学技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学舞蹈解剖学元素进行组合的编排。	未能掌握并应用舞蹈解剖学的专业术语和舞蹈解剖学技巧，不具备舞台表演能力；不能应用所学舞蹈解剖学元素进行组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：上官张科

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞身韵Ⅱ》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中国古典舞身韵Ⅱ》（1），英文名称：Chinese classic skill II(1)

课程编码：0602ZY176

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时：**64

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业任选课

先修课程：芭蕾基训、中国古典舞基训Ⅰ、中国古典舞身韵Ⅰ、中国民族民间舞Ⅰ

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵琴 **课程组成员：**董柳莎、余思琦

二、课程简介

《中国古典舞身韵Ⅱ》属于舞蹈学任选课。

中国古典舞身韵Ⅱ是舞蹈学专业学生必修的专业性较强的提高课程。在中国古典舞训练体系中，不同的道具舞蹈有着各自特有的身体表现、技术技巧、风格特质等方面的要领和要求。它们为中国古典舞舞台表演提供了丰富多样的身体语言素材。其中中国古典舞扇舞更是如此，由于与扇相关的技术技巧很多是依靠手腕和手指来完成，因此，中国古典舞扇舞在技巧上相对于其他道具而言更加灵活多变。折扇的开发和运用丰富了舞蹈语言，扇花扇技可以在不同的情境下被赋予不同的风格特质。如果说将袖与剑视为一柔一刚，袖舞飘逸流动、剑舞潇洒刚韧；扇舞则处在刚与柔两者之间的一种平衡状态，既有“仰天大笑出门去”的豪气，也有“花前月下、举杯对饮”的闲雅趣味。

课程内容包括七部分：持扇、握扇、抖扇、云滚扇、云花扇、抛转扇、综合扇技。

中国古典舞扇舞为百花齐放的舞蹈之园增添了一份雅致别韵，它的成长与发展丰富了道具在舞蹈中的表现力，开掘了道具舞蹈的功能，是对中国古典舞身体语言的补充与再发展。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国古典舞身韵课是培养具有全面、扎实的技术技巧，并能掌握中国古典舞风格、韵律，同时具有音乐感、节奏感和艺术表现力的古典舞学员。扇，作为服饰道具的使用并不是无关宏旨的装饰点缀，而是蕴含了鲜明的审美取向、深厚的哲学理念，是一种源于传统文化根基的表现形式和重要文化载体，形成了在舞蹈表现、舞蹈语言、审美心理、训练功能等多层面的文化价值。本课程不仅提高学生身体表现能力、讲解能力及示范能力，还培养学生的答疑纠错能力和因材施教的组织实施教材的能力、为今后成为合格的舞蹈教育人才打下基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国古典舞，开发学生的感受力、想象力、准确把握古典舞身韵风格“点”和特色“韵”，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。

课程目标 2：了解我国古典舞蹈文化的历史渊源，以古典舞传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，从民族文化意蕴中寻找古典舞韵律，开发学生学习古典舞的主动性和创造性，传承和发展我国古典舞蹈文化。

课程目标 3：通过对扇舞动作分析，并结合民族历史发展趋势，民族文化特征等，对扇舞进行探索的研究能力。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国古典舞的相关知识进行实践教学分析，合理利用素质教学的评教标准，进行舞蹈教育研究。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵 I (2)》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	持扇	8	10
第二章	握扇	8	10
第三章	抖扇	8	10
第四章	云滚扇	10	20
第五章	云花扇	10	20
第六章	抛转扇	10	20
第七章	综合扇技	10	20
合计		64	90

第一章 持扇

【教学目标】

- 1、知识目标：了解持扇的技法运动规律对其较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的持扇技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握扇子的捏、握方式，把握舞姿与体态的特征。

【难点】掌握身扇相宜，借态造境舞蹈艺术境界。

§1.0 基本扇技：持扇、捏扇、架扇

0.5学时

§1.1 基本动法：盘、晃、提、压、转	0.5学时
§1.2 持扇组合	7学时

第二章 握扇

【教学目标】

- 1、知识目标：了解握扇的技法运动规律对其较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的握扇技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】运扇时应保持手指与手腕松弛灵活，注意掌握握扇与指握扇的技法转换，以身体的开合带动扇子的摊盖。

【难点】掌握“扇与身合”“扇与心合”、“扇与力合”的运动法则。

§2.0 基本扇技：指握扇、掌握扇、摊扇、盖扇	0.5学时
§2.1 基本动法：开、合、抹、转、摊	0.5学时
§2.2 握扇组合	7学时

第三章 抖扇

【教学目标】

- 1、知识目标：了解抖扇的技法运动规律对其较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的抖扇技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】将抖扇频率与动势特征相结合，腕部松弛。

【难点】掌握、指握的不同抖法，并对步伐及重心的踩压力度准确的把握。

§3.0 基本扇技：抖扇、盖扇	0.5学时
§3.1 基本动法：抖、抹、摊、提、拧、盖、分	0.5学时
§3.2 抖扇组合	7学时

第四章 云滚扇

【教学目标】

- 1、知识目标：了解云滚扇的技法运动规律对其较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的云滚扇技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】注意云扇的平圆与滚扇的立圆转换。

【难点】掌握手臂交替协调运转，形成扇技路线，用身法带动扇技。

- | | |
|---------------------------|-----|
| §4.0 基本扇技：云扇、滚扇、肩托扇 | 1学时 |
| §4.1 基本动法：云、滚、移、托、晃、盘、提、靠 | 1学时 |
| §4.2 云滚扇组合 | 8学时 |

第五章 云花扇

【教学目标】

- 1、知识目标：了解云花扇的技法运动规律对其较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的云花扇技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】云花扇注意手腕灵活盘转，手指运扇松紧有度，节奏点清晰，发力准确。

【难点】通过文雅、清灵、柔情、气节来掌握扇舞的气质之美的舞蹈艺术境界。

- | | |
|---------------------|-----|
| §5.0 基本扇技：云花扇、肩托扇 | 1学时 |
| §5.1 基本动法：握、盘、云、翻、提 | 1学时 |
| §5.2 云花扇组合 | 8学时 |

第六章 抛转扇

【教学目标】

- 1、知识目标：了解抛转扇的技法运动规律对其较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：能应用所学的抛转扇技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，

激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】扇技的转换要灵活，力度准确。

【难点】掌握抛转过程中注意身法以扇技的结合，适时转换重心，把握变化舞姿的时机。

§6.0 基本扇技：抛转扇、上抛扇、旁抛扇、滚扇 1学时

§6.1 基本动法：抛、转、托、摊、滚 1学时

§6.2 抛转扇组合 8学时

第七章 综合扇技

【教学目标】

1、知识目标：中国古典舞扇舞是用折扇作为训练途径，从提炼元素、发展元素、运用元素的角度出发，将扇子技法从单一到复合，运用在短句训练当中，以达到扇技表现、身体表现及情绪表现的三者合一。折扇作为舞蹈道具，呈现出了借力发力、借势走韵、借态造境的优势，以折扇基本技法的短句形式，对身法、韵律、呼吸、形态、气质等诸多方面进行强化，凸显以腰带身、以身带腕、以腕带扇的训练模式，运用扇的技术性训练带动身法性训练的规律，通过以扇带身、以扇练韵、以扇传情的训练法则，最终达到“身扇合一”的舞蹈艺术境界。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学的抛转扇技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】扇技的转换要灵活，力度准确，抛转过程中注意身法以扇技的结合，适时转换重心，把握变化舞姿的时机。

【难点】通过以扇带身、以扇练韵、以扇传情的训练法则，最终达到“身扇合一”的舞蹈艺术境界。

§7.0 基本扇技：指握扇、掌握扇、抖扇、云花扇、展扇、扇扇、滚扇、上抛扇、拢扇 1学时

§7.1 基本动法：盘、展、抖、翻、摊、盖、滚、云 1学时

§7.2 综合扇技组合 8学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固和应用。让学生积极、主动地接受与中国古典舞相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程是中国古典舞课程学习的第三学期，有较强的基础能

力培养性，对后期中国古典舞身韵的学习及舞蹈实践能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是中国古典舞身韵学习的中级阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，老师可根据学生的个体差异和专业条件及特长选修较高难度技巧动作，并用各种不同类型的、综合性较强的组合对学生进行训练。参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国古典舞精髓就是围绕形、神、劲、律进行的整体而系统的训练。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	掌握中国古典舞扇舞的用力方法和运动意识特点，使动作流畅自如，一定的表现力。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对中国古典舞扇舞进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现古典舞的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	25	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：《北京舞蹈学院扇舞课程光碟》胡岩主编 上海文艺音像电子出版社

2、参考书目：

《中国古典舞扇舞研究》胡岩主编 上海音乐出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习，并在练习过程中相互发现问题，解决问题，提高学生解决问题的能力，及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学，为毕业后的教学实践奠定基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	较为熟悉中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	初步了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	未能了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	初步掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	未能掌握并应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，不具备古典舞表演能力；不能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：赵琴

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞身韵Ⅱ》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中国古典舞身韵Ⅱ》（2），英文名称：Chinese classic skill II (2)

课程编码：0602ZY177

学 分：4

总 学 时：64 **理论学时：**64

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业任选课

先修课程：芭蕾基训、中国古典舞基训Ⅰ、中国古典舞身韵Ⅰ、中国民族民间舞Ⅰ

开课单位：艺术学院

课程负责人：赵琴 **课程组成员：**董柳莎、熊涛

二、课程简介

《中国古典舞身韵Ⅱ》属于舞蹈学（师范类）任选课。

中国古典舞身韵Ⅱ是舞蹈学专业学生必修的专业性较强的提高课程。在中国古典舞训练体系中，不同的道具舞蹈有着各自特有的身体表现、技术技巧、风格特质等方面的要领和要求。它们为中国古典舞舞台表演提供了丰富多样的身体语言素材。其中，中国古典舞袖舞，是以独具特色的袖作为道具的舞蹈，是一种能够代表中华民族传统审美特征的典型舞蹈样式之一。袖舞综合了技艺性、观赏性、表现性而长久地流传下来，其悠久的历史 and 独特的气质精练地反映出中国舞蹈独具韵味的文化内涵与审美情趣，从而具有了独特的审美品格和艺术价值。中国古典舞身韵中的“剑舞”教学内容，是取材于中华武术套路和戏曲表演形式中的“剑术、剑法”，是在掌握了身韵徒手内容的基础上，进一步拓展肢体的空间提高和增强学生的身法与剑技和综合表现能力，并使学生受到民族传统审美思想的熏陶，通过“剑”课教学使学生借其剑势、劲道、演练身心，以达到所谓：“舞剑，实乃舞心”的艺术境界。

课程内容包括女班袖舞和男班剑舞。袖舞内容包括：抖袖、出收袖、扬袖、绕袖、推袖、搭袖、片花。剑舞内容包括：持剑、盘剑、点崩剑、里外绕花（剑尖领、剑首领）、掰腕剑、云剑、撩剑。

通过系统的、科学的训练，将训练内容具体划分为单一技法、单一动作、短句训练及组合训练四个部分，不仅可以解决专业性的袖技训练，而且还可以作为身韵训练的深化内容。通过阶梯式阶段的训练，以达到“以身带袖（剑），身袖（剑）合一”的目的。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国古典舞身韵课是培养具有全面、扎实的技术技巧，并能掌握中国古典舞风格、韵律，同时具有音乐感、节奏感和艺术表现力的古典舞学员。了解并掌握中国古典舞水袖（剑舞）的基本袖（剑）技，掌握身与袖（剑）在中国古典舞中的配合规律，领会水袖（剑舞）表演中的“意”、“气”，达到身体与袖体、韵味、情感的融合。“身袖合一”的艺术境界。本课程不仅提高学生身

体表现能力、讲解能力及示范能力，还培养学生的答疑纠错能力和因材施教的组织实施教材的能力、为今后成为合格的舞蹈教育人才打下基础。

2、具体目标

课程目标 1：以科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观继承和弘扬中国古典舞，开发学生的感受力、想象力、准确把握古典舞袖（剑）舞风格“点”和特色“韵”，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。

课程目标 2：了解我国古典舞蹈文化的历史渊源，以古典舞传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，从民族文化意蕴中寻找古典舞韵律，开发学生学习古典舞的主动性和创造性，传承和发展我国古典舞蹈文化。

课程目标 3：通过对袖（剑）舞动作分析，并结合民族历史发展趋势，民族文化特征等，对袖（剑）舞进行探索的研究能力。

课程目标 4：熟悉教学单位关于素质教育的课程标准与教材要求，并能将中国古典舞的相关知识进行实践教学分析，合理利用素质教学的评教标准，进行舞蹈教育研究。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章

课程目标							
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵Ⅱ》（2）女班袖舞 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	抖袖	16	10
第二章	出收袖	8	10
第三章	扬袖	6	10
第四章	绕袖	8	20
第五章	推袖	6	20
第六章	搭袖	10	20
第七章	片花	10	20
合计		64	90

第一章 抖袖

【教学目标】

1、知识目标：抖袖技法多与气息的提、沉相融，因此，在短句动作的编排中，紧扣气息提、沉的起落，配合以脚位的变化展开技法的训练。例如，正抖袖这一动作，往往与并立落踏步、并立落前点步、并立落大掖步等动作相结合。加之与身体体态的冲、靠、仰、俯、拧等动律元素的结合，延续了袖体的空间动势。同时运用视线与袖势相呼应的收放，使抖袖技法的起与落、始与止之间都为心所系，充满轻盈、飘逸之感。支撑课程目标1、2

- 2、能力目标：能应用所学的袖舞技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握抖袖的运动方式。

【难点】通过抖袖中气息的外化，扩展了身体的运动空间，使动作更加饱满。

§1.0 单一技法：正抖袖、反抖袖	1学时
§1.1 原地抖袖	3学时
§1.2 快抖袖	4学时
§1.3 流动抖袖	4学时

第二章 出收袖

【教学目标】

1、知识目标：通过出收袖技法与身法、步法的简单配合及方向变化的练习，使学生对出收袖几种不同的技法运用规律有较为整体的认识及更为全面的理解。训练时，从单手技法进入，继而进行双手出收袖的练习。循序渐进，难度递增。在短句中，袖技的起始多以里外盘腕为连接。脚下的步法主要结合了上步、撤步以及摆扣步，作为移动重心、变化方向的连接。上身为配合袖技的训练和审美需要，融入了倾、仰、旁提，并在气息和步法的配合下使身体各个位置的转换和方向的变化自然而流畅。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学的出收袖技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握出收袖的运动方式。

【难点】掌握身、袖之间“开、合、离、从”的呼应关系。

§2.0 单一技法：正出收袖、反出收袖、横出收袖、上出收袖	1学时
§2.1 出收袖短句	7学时

第三章 扬袖

【教学目标】

1、知识目标：直线扬袖的用力方法关键在于以腰带动产生的“反衬劲”，在这个短句中主要是借身体的重心推移来展开身法的律动。例如：左右横拧带出平行正扬袖；仰身向后推移重心带出上扬袖等。主要以身与袖的同向配合或异向配合为主，在不同幅度的变化中将身体的开合意识逐渐渗透。

透到具体的袖技中。这个短句着重训练学生对直线扬袖的掌握，并进入袖与袖的连接、袖与身的配合阶段,这一阶段是“单字”转为“句子”的关键时期在训练中，要注意身带袖、身推袖和身让袖的配合特点。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学的扬袖技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握直线扬袖和弧线扬袖的运动方式。

【难点】掌握身带袖、身推袖和身让袖的配合特点

§3.0 单一技法：直线扬袖、弧线扬袖 1学时

§3.1 直线扬袖短句 5学时

第四章 绕袖

【教学目标】

1、知识目标：绕袖短句是对单一绕袖技法的强化训练。通过单一里、外绕袖和连续里、外绕袖的练习，掌握绕袖的技法规律;以旁提动律的变化，体现身体与里、外绕袖之间开与合的配合关系;进而加入步法的配合，在步法变化和沉肩送肘之中承上启下，将绕袖气息的收放融入到袖技的转换之中，使袖成为手臂与身体势态的延伸。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学的绕袖技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握绕袖的运动方式。

【难点】通过以身带袖、以袖练身的训练法则，最终达到“身袖合一”的舞蹈艺术境界。

§5.0 单一技法：外绕袖、里绕袖 1学时

§5.1 绕袖短句 7学时

第五章 推袖

【教学目标】

1、知识目标：推袖是通过手与袖的碰撞产生轻收慢放的弹性节奏和抑扬起伏的弧线轨迹。推袖通常与冲靠拧和旁提的身法相配合，在前冲后靠的动势中，融入步法进与退的流动变化，在旁提仰俯的轨迹中，配合重心移动的起伏转换，使意、气、力的配合渗透到每一次开合之中。在短句中对推袖的处理，既可“以身送袖”使身袖同向，也可“以身衬袖”使身袖异向，还可以在送袖的瞬

间悄然转身，将“欲说还休”、“欲走还留”的意蕴借身袖的动态尽然流露。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学的推袖技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握推袖的运动方式。

【难点】掌握重心移动的起伏转换，使意、气、力的配合渗透到每一次开合之中

§4.0 单一技法：正推袖、上推袖、横推袖 1学时

§4.1 推袖短句 5学时

第六章 搭袖

【教学目标】

1、知识目标：搭袖的完成多与袖体的伸缩相结合。常常在形成搭袖之前，运用袖体在不同空间的外展，强化其外放的袖势，并在袖与身的搭接之中,以身承袖、袖落神凝，将女性妩媚、典雅的气质特征在静态的舞姿中婉转地传达出来。搭袖是所有袖技中内容较为丰富、并颇具艺术性的技法。每一个搭袖都可挖掘出不同的表现力:腕搭袖时，能够体会一种端庄贤淑的气质;肘搭袖则更善于借袖体的线条变化，营造错落的曲线美感;而肩搭袖，往往在圆流周转的动势变化中展露内心的起伏澎湃。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学的搭袖技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握搭袖的技巧，注重以身法带动袖体，强调身与袖在动态中的连接配合，呈现两者之间相依相伴、互衬互随的内在关照。

【难点】掌握袖与身的搭接之中,以身承袖、袖落神凝，袖与身的搭接之中,以身承袖、袖落神凝，将女性妩媚、典雅的气质特征典雅的气质特征。

§6.0 单一技法：腕搭袖、肘搭袖、肩搭袖 1学时

§6.1 搭袖短句 9学时

第七章 片花

【教学目标】

1、知识目标：片花的节奏打破了初学技法的平均处理，在平圆的里、外片花与立圆的里、外片花中，将8字交叉过程加速完成，从而体现出片花灵巧、活泼的一面。在2.8点的方向之间转换训

练，不仅可以为学生提供检验袖技的最佳角度，而且也可以解放学生拘谨的身体，最终达到身袖合一的训练目的。支撑课程目标1、2

2、能力目标：能应用所学的片花技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握片花的运动方式。

【难点】通过以身带袖、以袖练身的训练法则，最终达到“身袖合一”的舞蹈艺术境界。

§7.0 单一技法：平圆花、立圆花、里外片花 1学时

§7.1 片花短句 9学时

《中国古典舞身韵Ⅱ》（2）男班剑舞 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	点崩剑	10	12
第二章	里外腕花（剑尖领）	6	8
第三章	里外腕花（剑首领）	6	8
第四章	持剑	8	10
第五章	盘剑	8	10
第六章	掰腕剑	8	10
第七章	云剑	8	10
第八章	撩剑	10	12
合计		64	80

第一章 点崩剑

【教学目标】

1、知识目标：了解剑舞发展概述及剑器各部位名称，基本形态、运动轨迹；掌握持握剑方法及剑指要求1、2

2、能力目标：掌握点、崩剑单一技法及组合的动作要领；能应用所学的袖舞技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，

激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握点崩剑的运动方式和气息的配合。

【难点】掌握点剑的“节奏感”“分寸感”，崩剑的“力度感”“造型感”，表现出点崩剑势的“圆曲相照”“圆中寓方”之势，做到“身剑合一”。

§1.0 剑舞溯源	0.25学时
§1.1 剑舞基本知识	0.25学时
剑器说明、持握剑方法、剑指	
§1.2 点剑单一技法	0.5学时
§1.3 崩剑单一技法	0.5学时
§1.4 点崩剑单一技法	0.5学时
§1.5 点崩剑短句	8学时

第二章 里外腕花（剑尖领）

【教学目标】

1、知识目标：了解里外腕花（剑尖领）技法运动规律对其较为整体的认识及更为全面的理解。

支撑课程目标1、2

2、能力目标：掌握里外腕花（剑尖领）单一技法及组合的动作及动作要领；能应用所学的里外腕花（剑尖领）技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握里外腕花（剑尖领）规律，的运动方式；身法上的拧合与八字敞仰的幅度。

【难点】掌握里外腕花“开与合、卷与放、方与圆”的运动形式，做到“身剑合一”的艺术境界。

§2.1 里外腕花（剑尖领）单一技法	2学时
§2.2 里外腕花（剑尖领）短句	4学时

第三章 里外腕花（剑首领）

【教学目标】

1、知识目标：了解里外腕花（剑首领）技法运动规律对其较为整体的认识及更为全面的理解。

支撑课程目标1、2

2、能力目标：掌握里外腕花（剑首领）单一技法及组合的动作及动作要领；能应用所学的里外腕花（剑首领）技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握里外腕花（剑首领）规律，的运动方式；身法上的拧合与八字敞仰的幅度。

【难点】掌握里外腕花“开与合、卷与放、方与圆”的运动形式，做到“身剑合一”的艺术境界。

§3.1 里外腕花（剑首领）单一技法 2学时

§3.2 里外腕花（剑首领）短句 4学时

第四章 持剑

【教学目标】

1、知识目标：了解持剑技法的运动规律，对其有较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2

2、能力目标：掌握里持剑单一技法及组合的动作及动作要领；能应用所学的持剑技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握持剑短句中各舞姿造型与持剑位置的准确性。

【难点】掌握持剑与各舞姿、技法间的协调配合以及内在韵律的体现。

§4.1 原地持剑 1学时

§4.2 流动持剑 1学时

§4.3 持剑短句 6学时

第五章 盘剑

【教学目标】

1、知识目标：了解盘剑技法的“平圆”运动规律，对其有较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2

2、能力目标：掌握里盘剑单一技法及组合的动作及动作要领；能应用所学的盘剑技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4

3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握盘剑腕把的“松”“空”及“平圆”动势要领。

【难点】以及身法的拧合，步法的走留关系，凸显开合中的含、腆、仰、拧元素要求。

§5.1 原地盘剑	1学时
§5.2 流动盘剑	1学时
§5.3 盘剑短句	6学时

第六章 掰腕剑

【教学目标】

- 1、知识目标：了解掰腕剑技法的“立圆”运动规律，对其有较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：掌握里掰腕剑单一技法及组合的动作及动作要领；能应用所学的掰腕剑技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握掰腕剑的立圆路线。

【难点】掌握组合中上下对比之势在身法中的体现。

§6.1 原地掰腕剑	1学时
§6.2 流动掰腕剑	1学时
§6.3 掰腕剑短句	6学时

第七章 云剑

【教学目标】

- 1、知识目标：了解云剑技法的“平圆”运动规律，对其有较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：掌握里云剑单一技法及组合的动作及动作要领；能应用所学的云剑技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握以腕为轴，势如转盘，力在剑刃的云剑技法要领；掌握云剑中大圈套小圈的特点；在平圆轨迹中突出横向动势。

【难点】注意剑法与身法，身法与音乐节奏间的配合，突出动中有静、迅捷灵巧的身法个性特点

§7.1 原地云剑	1学时
§7.2 流动云剑	1学时

第八章 撩剑

【教学目标】

- 1、知识目标：了解里撩剑技法贴身“立圆”运动规律，对其有较为整体的认识及更为全面的理解。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：掌握撩剑单一技法及组合的动作及动作要领；能应用所学的撩剑技法进行组合的编排与教学。支撑课程目标3、4
- 3、价值目标：通过对中国古典舞身韵的传授与教学，让学生对民族文化产生浓厚的学习兴趣，激发学生的自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3

【重点】掌握以剑首引领贴身“立圆”的撩剑动势要领

【难点】掌握撩剑中“根节带稍节”的发力要领；掌握“劲始于足，转化于腰，传达于稍”的身法要领。

§7.1 原地撩剑	2学时
§7.2 流动撩剑	2学时
§7.3 撩剑短句	6学时

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授与训练相结合的方法法为主，结合师生互动；课后，通过对课堂内容的课下练习加强学生对知识点的巩固和应用。让学生积极、主动地接受与中国古典舞相关的知识，从而学会运用相关知识解决艺术实践中的问题，培养学生舞台实践和实践教学的能力。

1、注重课前预习和课后复习。该课程是中国古典舞课程学习的第三学期，有较强的基础能力培养性，对后期中国古典舞身韵的学习及舞蹈实践能力的培养有着较密切的联系，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程是中国古典舞身韵学习的中级阶段，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极进行课堂训练，老师可根据学生的个体差异和专业条件及特长选修较高难度技巧动作，并用各种不同类型的、综合性较强的组合对学生进行训练。参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，学会举一反三。充分调动学生学习的主动性，注重强调知识结构体系的训练。

4、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和现代科技紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解决实践问题，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国古典舞精髓就是围绕形、神、劲、律进行的整体而系统的训练。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 2	掌握中国古典舞袖（剑）舞的用力方法和运动意识特点，使动作流畅自如，一定的表现力。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 3	能够通过课堂学习对中国古典舞袖（剑）舞进行分析，运用于舞蹈风格的表现。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试
课程目标 4	能够将课堂所学在自主练习中发现古典舞的相互学习规律，并进行总结为下一步学习奠定基础。	课前预习+课堂表现、课下练习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%），期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	25	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 邵未秋,《北京舞蹈学院袖舞课程》(光碟), 上海文艺音像电子出版社。

(2) 张军,《剑舞研习》,北京东方影音出版社出版发行,2012年。

2、参考书目：

(1) 邵未秋,《中国古典舞袖舞教程》, 上海音乐出版社,2004年。

(2) 张军,《中国古典舞剑舞教程》,上海音乐出版社,2004年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过网络资料、视频资料进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位将课堂所学加以课下集体练习,并在练习过程中相互发现问题,解决问题,提高学生解决问题的能力,及教学实践能力。

3、研究性学习

鼓励学生多进行成品剧目的学习和对外实践教学,为毕业后的教学实践奠定基础。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	较为熟悉中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	初步了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。	未能了解中国古典舞发展脉络；认识建立中国古典舞身韵训练体系、强调身韵身法训练的功能价值对中国舞蹈事业发展的重要作用，对中国传统文化及历史背景有总体的了解，并且能够对具体的舞蹈动作或种类有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	初步掌握并准确应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。	未能掌握并应用中国古典舞的风格语汇和身韵身法技巧，不具备古典舞表演能力；不能应用所学中国古典舞身韵元素进行教学组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国古典舞的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：赵琴

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈编导Ⅱ》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈编导Ⅱ（1），英文名称：Dance directorⅡ（1）

课程编码：0602ZY207

学 分：2

总 学 时：32，

理论学时：32

适用专业：、舞蹈学（师范）专业

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训，中国古典舞基训，中国民族民间舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：上官张科 **课程组成员：**无

二、课程简介

舞蹈编导Ⅱ是舞蹈学（师范）专业的专业选修课，是研究舞蹈作品编创过程及其有关规律的一门综合性舞蹈学科，主要以理论与实践相结合的方式进行教学。传授其基本的编舞技巧和创作方式的理论，再对其进行实践训练。通过学习将抽象思维转化为具象身体动作形象、开发舞蹈动作、发展舞蹈动作的舞蹈编创步骤和技巧使学生达到独立创作的能力。

其内容包括：姿态的解析；舞步的解析；重心的训练；主体舞步；舞段的链接。

本课程培养学生灵活的创作思维及对舞蹈动作更深入的探索，外动契机与内动契机的良好结合从而能够独立创编完整、优秀的舞蹈作品。学好该课程，为学生毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

舞蹈编创是一种艺术，一种舞蹈的创作艺术。假如艺术创造要求助于想象，编舞要求有技术和一种不是靠自发产生的能力，那么编舞就不仅是根据音乐跳舞或首尾连贯的运动。编舞最重要的是表达一种思想，并通过运动将它呈现出来。

本课程要求学生理解舞蹈学、舞蹈编导的基本概念、基本的身体运动规律，掌握运用身体运动的基本方法，理解抽象思维与具象动作之间的联系，了解舞蹈编创和其它舞蹈分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：提升独舞编导技巧，能独立完成优质的独舞的作品。

课程目标 2：能够灵活使用整个舞台空间甚至剧场空。培养学生分析舞台空间、利用舞台空间的创造性思维能力。

课程目标 3：通过编创中即兴舞实践训练，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求“突破”的精神，形成积极探索的态度；通过介绍舞蹈编导知识在成功中国舞蹈作品中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置编导实践，要求学生以小组为单位进行作品搜索、分析、整理，并将学习成果在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈编导的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和基于力学的动作开发的训练，能够立足科学思想和方法深入把握舞蹈编导体体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈编导与现代舞、民族舞、古典舞领域的相关性以及与技术、作品等方面的紧密联系，具有对编创新舞蹈时进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 了解舞蹈的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合人体解剖学、人体力学等知识提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的科学观念和科学实践技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	L	L	L		L	L	L	L
课程目标 2	M		M	M	M	M	M	M

课程目标 3		M						
课程目标 4		L						

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈编导 I》(1) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	姿态的解析	4	2
第二章	舞蹈的解析	4	2
第三章	综合解析	4	4
第四章	重心训练	4	6
第五章	双人配合独舞	自学	自学
第六章	造型的进出	4	8
第七章	主体舞步	4	16
第八章	舞段连接	4	8
第九章	舞蹈小品创编	4	16
合计		32	62

第一章 姿态的解析

【教学目标】

1、知识目标：多角度了解舞蹈姿态的概念，了解舞蹈姿态的组成部分；了解造型，动作在姿态中的作用、发展。支撑课程目标1。

2、能力目标：灵活掌握动作解构中的重复与发展。支撑课程目标2。

【重点】动作的异化发展。

【难点】避免无意义的单维度重复。

1.0 解析一个造型 1学时

1.1 解析一个动作 1学时

- | | |
|------------|-----|
| 1.2 解析一组动作 | 1学时 |
| 1.3 即兴舞蹈 | 1学时 |

第二章 舞步的解析

【教学目标】

- 1、知识目标：理解现舞步解构的方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：赋予舞步陌生的熟悉感。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组配合训练发展与异化舞步，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】舞步的陌生化。

【难点】舞步解构中丰富度不足。

- | | |
|------------|-----|
| 2.1 解析程式舞步 | 2学时 |
| 2.2 解析主体舞步 | 2学时 |

第三章 综合解析

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握姿态解析与舞步解析的融合概念。形成统一的解析思维。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能灵活组合使用姿态解析与。支撑课程目标2。

【重点】掌握复合使用两种解析的能力。

【难点】综合解析在实践中的实际运用频率。

- | | |
|-------------|-----|
| 3.1 原地的时空解析 | 2学时 |
| 3.2 移动的时空解析 | 2学时 |

第四章 重心训练

【教学目标】

- 1、知识目标：理解人体重心的概念，了解人体运动过程中重心起到的作用；掌握运用重心舞蹈的步骤。支撑课程目标2。

【重点】舞蹈中重心的识别。

【难点】以重心的移动带动动作的发展。

- | | |
|-------------|-----|
| 4.1 三种重心的识别 | 1学时 |
|-------------|-----|

4.2 多层重心的识别	1.5学时
4.3 主次重心的识别	1.5学时

第六章 造型的进出

【教学目标】

1. 知识目标：理解造型进入阶段与退出阶段的概念；掌握造型进出的方法。支撑课程目标1。
2. 能力目标：流畅完成舞蹈造型的进入与退出流程。支撑课程目标2。

【重点】造型进出的逻辑联系。

【难点】造型进出中力量变化的要点。

6.1 进入造型	1 学时
6.2 退出造型	1学时
6.1 过程中力量变化的逻辑	1学时
6.2 造型与进出过程的衔接	1学时

第七章 主体舞步

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握主体舞步的编导技法；了解主体舞步的动作发展可能性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用编导技巧创编出民族舞、现代舞、古典舞等多风格主体舞步。支撑课程目标2。

【重点】移动的形式多样性。

【难点】移动的形式多样性。

7.1 原地的形式	1学时
7.2 移动的形式	1学时
7.3 原地与移动的结合	1学时
7.4 主体舞步的总结	1学时

第八章 舞段连接

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握舞段之间连接的技巧，掌握选用适用连接技巧的能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：连接两至三段舞蹈。支撑课程目标2。

【重点】掌握舞段之间连接的技巧。

【难点】选用适用连接技巧。

8.1 选择舞段而连接	1学时
8.2 修理舞段而连接	1学时
8.3 重复舞段而连接	1学时
8.4 二次创编舞段而连接	1学时

第九章 舞蹈小品创编

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握将前八章知识融合使用的能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用舞蹈编创技巧创编具有风格性的双人舞蹈小品。支撑课程目标2。

【重点】完成一个风格明确、动作流畅、结构清晰的双人舞蹈小品。

【难点】艺术性、技巧性、安全性在舞蹈小品中的体现。

9.1 多维度编导技法的叠加使用	1学时
9.2 陌生化编导技法的融合使用	1学时
9.3 完整作品的编创	2学时

六、课程教学基本方法

课前，通过网络渠道布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是编导这一课程需要大量的实践，对于未经过长期舞蹈专业训练的普高生同学而言难度较大。正确的肌肉习惯还未形成，正确的舞蹈思维也还未形成，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。舞蹈编导动作元素十分丰富，动作、动律、情绪、表现力等多方面配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解各类舞蹈文化以及经典舞台剧目。要充分利用网络资源搜索相关资料资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导训练体系、强调舞蹈编导的功能价值对舞蹈创作的重要支撑作用；对各舞蹈文化及历史背景有总体的了解，并且能够具体创编舞蹈动作。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确应用舞蹈编导技巧，且具备较为准确的、有一定表现力的舞蹈编导能力；能应用所学编导技法支撑其他舞种的学习过程。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解中国舞蹈作品的文化背景，中国舞蹈的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 5%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%

课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 孙天路主编，《中国舞蹈编导教程》，上海音乐出版社，2004 年版

(2) 王玫著，《传统舞蹈的现代性编创》上海音乐出版社，2017 年版

2、参考书目：

(1) 李承祥著，《舞蹈编导基础教材》，北京舞蹈学院（内部教材），1998 年版

(2) 雅基·格林·哈斯 著，王会儒等 译，《舞蹈解剖学》，河南科学技术出版社，2017 年。

(3) 贾安林著，《中外舞蹈精品赏析》第六卷，上海音乐出版社，2004 年版。

(4) 朱立人，《西方舞蹈编导史纲》，上海音乐出版社，2017 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞谱网、优酷土豆网、B 站等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	较为熟悉舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导训练体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	初步了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	未能了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导技巧进行舞蹈组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	初步掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	未能掌握并应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，不具备舞台表演能力；不能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：上官张科

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈编导 II》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈编导 II（2），英文名称：Dance director II（2）

课程编码：0602ZY208

学 分：2

总 学 时：32，

理论学时：32

适用专业：舞蹈学（师范）专业

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训，中国古典舞基训，中国民族民间舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：上官张科 **课程组成员：**无

二、课程简介

舞蹈编导 II 是舞蹈学（师范）专业的专业选修课，是研究舞蹈作品编创过程及其有关规律的一门综合性舞蹈学科，主要以理论与实践相结合的方式进行教学。传授其基本的编舞技巧和创作方式的理论，再对其进行实践训练。通过学习将抽象思维转化为具象身体动作形象、开发舞蹈动作、发展舞蹈动作的舞蹈编创步骤和技巧使学生达到独立创作的能力。

其内容包括：配合的技术；动作的配合；动势的配合；群舞编创；音乐编舞；再音乐编舞；音乐的力量。

本课程培养学生灵活的创作思维及对舞蹈动作更深入的探索，外动契机与内动契机的良好结合从而能够独立创编完整、优秀的舞蹈作品。学好该课程，为学生毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

舞蹈编创是一种艺术，一种舞蹈的创作艺术。假如艺术创造要求助于想象，编舞要求有技术和一种不是靠自发产生的能力，那么编舞就不仅是根据音乐跳舞或首尾连贯的运动。编舞最重要的是表达一种思想，并通过运动将它呈现出来。

本课程要求学生理解舞蹈学、舞蹈编导的基本概念、基本的身体运动规律，掌握运用身体运动的基本方法，理解抽象思维与具象动作之间的联系，了解舞蹈编创和其它舞蹈分支和其它学科之间的联系，为毕业后从事舞蹈教学、作品创编等专业工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：提升三人舞或群舞编导技巧，能独立完成优质的三人舞或群舞的作品。

课程目标 2：能够灵活使用整个舞台空间甚至剧场空。培养学生分析舞台空间、利用舞台空间的创造性思维能力。

课程目标 3：通过编创中即兴舞实践训练，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求“突破”的精神，形成积极探索的态度；通过介绍舞蹈编导知识在成功中国舞蹈作品中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置编导实践，要求学生以小组为单位进行作品搜索、分析、整理，并将学习成果在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈编导的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和基于力学的动作开发的训练，能够立足科学思想和方法深入把握舞蹈编導體系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈编导与现代舞、民族舞、古典舞领域的相关性以及与技术、作品等方面的紧密联系，具有对编创新舞蹈时进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2
8.沟通合作	8.1 了解舞蹈的育人价值及其独特的育人途经和方法，能够有机结合人体解剖学、人体力学等知识提升学生的科学素养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的科学观念和科学实践技能。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章	第九章
课程目标 1	L	L	L		L	L	L	L

课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3								
课程目标 4	L	L	L	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈编导 I》（1）总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	配合的技术	4	2
第二章	动作的配合	4	2
第三章	动势的配合	4	4
第四章	三人舞总结	4	6
第五章	三人舞编创	自学	自学
第六章	音乐编舞	4	8
第七章	群舞编创	4	16
第八章	再音乐编舞	4	8
第九章	三人舞或群舞的作品呈现	4	16
合计		32	62

第一章 配合的技术

【教学目标】

- 1、知识目标：多角度了解多人舞蹈动作配合的概念，了解多人舞蹈造型或动作的组成部分；了解造型，动作在姿态中的作用、发展。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：灵活掌握动作解构中的重复与发展。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】与他人的配合。

【难点】与他人配合是默契的产生。

1.0 配合技术的的技术构成

4学时

第二章 动作的配合

【教学目标】

- 1、知识目标：理解多人舞蹈中动作配合的方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：实现与舞伴的配合舞蹈。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】配合动作上的互补性。

【难点】配合动作之间舞关联性。

- | | |
|-----------|-------|
| 2.1 不同的动作 | 1.5学时 |
| 2.2 不同的配合 | 1学时 |
| 2.3 第一次配合 | 1学时 |
| 2.4 第二次配合 | 1学时 |
| 2.5工作方法 | 0.5学时 |

第三章 动势的配合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握多人舞蹈中动作之间动势连贯的方法。形成统一运动趋势。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：完成动势流畅的动作连接。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】掌握动势连贯的逻辑规律。

【难点】用身体表现出动势连贯的规律。

- | | |
|------------|-------|
| 3.1 不同的动势 | 1学时 |
| 3.2 不同的配合 | 1学时 |
| 3.3 曲线动势配合 | 0.5学时 |
| 3.4 直线动势配合 | 0.5学时 |
| 3.5 动势配合总结 | 1学时 |

第四章 三人舞总结

【教学目标】

- 1、知识目标：理解三人舞的概念，了解三人舞的编创步骤；掌握三人舞的编创步骤。支撑课程目标2。
- 2、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】三人的整体性舞蹈。

【难点】三人动作间的关联性。

- | | |
|----------------------------|-------|
| 4.1 三人舞的编创质量需要质量过硬的语汇和多种创编 | 1学时 |
| 4.2 两层明白的重要性 | 1.5学时 |
| 4.3 不同的配合时间相当特殊 | 1.5学时 |

第六章 音乐编舞

【教学目标】

- 1、知识目标：理解音乐编舞的概念；掌握音乐编舞的方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：流畅的根据音乐编创舞蹈。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】用舞蹈表现音乐。

【难点】过度强调音乐的主体性，造成舞蹈主体地位的丧失。

- | | |
|----------|------|
| 6.1 了解音乐 | 4 学时 |
|----------|------|

第七章 群舞编创

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握**群舞编创**的编导技法；了解群舞编创的动作发展可能性。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：运用编导技巧创编出民族舞、现代舞、古典舞等多风格群舞。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】以群舞的整体视角编创舞蹈。

【难点】群舞结构松散或破碎

- | | |
|----------|-----|
| 7.1 段落编舞 | 1学时 |
|----------|-----|

7.2 舞段扩展	1学时
7.3 段落连接	1学时
7.4 创编头尾	1学时

第八章 再音乐编舞

【教学目标】

- 1、知识目标：从新认识舞蹈音乐，再理解音乐与舞蹈的关系。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：合理处理音乐与舞蹈的关系。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】掌握音乐与舞蹈主次关系。

【难点】单一视角解读音乐。

8.1 表现音乐	2学时
8.2 多向表现音乐	2学时

第九章 三人舞或群舞的作品呈现

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握将前八章知识融合使用的能力。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用舞蹈编创技巧创编具有风格性的三人舞或群舞小品。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分组多人合作实践，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标4。

【重点】完成一个风格明确、动作流畅、结构清晰的三人舞或群舞小品。

【难点】艺术性，技巧性、安全性在三人舞或群舞中的体现。

9.1 三人舞作品的呈现	2学时
9.2 群舞作品的呈现	2学时

六、课程教学基本方法

课前，通过网络渠道布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的

应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是编导这一课程需要大量的实践，对于未经过长期舞蹈专业训练的普高生同学而言难度较大。正确的肌肉习惯还未形成，正确的舞蹈思维也还未形成，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。舞蹈编导动作元素十分丰富，动作、动律、情绪、表现力等多方面配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解各类舞蹈文化以及经典舞台剧目。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导训练体系、强调舞蹈编导的功能价值对舞蹈创作的重要支撑作用；对各舞蹈文化及历史背景有总体的了解，并且能够具体创编舞蹈动作。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确应用舞蹈编导技巧，且具备较为准确的、有一定表现力的舞蹈编导能力；能应用所学编导技法支撑其他舞种的学习过程。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解中国舞蹈作品的文化背景，中国舞蹈的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。 培养其多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 5%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 5%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- （1）孙天路主编，《中国舞蹈编导教程》，上海音乐出版社，2004 年版
- （2）王玫著，《传统舞蹈的现代性编创》上海音乐出版社，2017 年版

2、参考书目：

- （1）李承祥著，《舞蹈编导基础教材》，北京舞蹈学院（内部教材），1998 年版
- （2）雅基·格林·哈斯 著，王会儒等 译，《舞蹈解剖学》，河南科学技术出版社，2017 年。
- （3）贾安林著，《中外舞蹈精品赏析》第六卷，上海音乐出版社，2004 年版。
- （4）朱立人，《西方舞蹈编导史纲》，上海音乐出版社，2017 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞谱网、优酷土豆网、B 站等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	较为熟悉舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导训练体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	初步了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。	未能了解舞蹈编导发展脉络；认识建立舞蹈编导体系、强调舞蹈编导训练的功能价值对舞蹈事业发展的重要作用，能够从舞蹈编导的角度对具体的舞蹈动作或剧目有辨析能力。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备十分准确的，表现力很强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导技巧进行舞蹈组合的编排。	较为熟练掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备准确的，表现力强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备较准确的，表现力较强的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	初步掌握并准确应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，且具备一定表现力的舞台表演能力；能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。	未能掌握并应用舞蹈编导的风格语汇和舞蹈编导技巧，不具备舞台表演能力；不能应用所学舞蹈编导元素进行组合的编排。
课程目标 3	熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备较多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	初步掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。具备一定舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	未能掌握中国的审美价值以及中国传统文化的认知拓展学生舞蹈的艺术视野。不具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：上官张科

审核人：艺术学院教学委员会

《爵士舞（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：爵士舞（1） 英文名称：Jazz（1）

课程编码：0602ZY179

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课程

先修课程：芭蕾基训、外国代表性、现代舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**董柳莎

二、课程简介

爵士舞是本校舞蹈学师范类开设的一门专业选修课。爵士舞动作语汇较为热情、奔放，并吸收了芭蕾、现代舞、街舞、拉丁舞等多舞种的元素和技巧。

该课程是当代大学生以身体练习为主要手段，通过合理的、科学的体育锻炼过程，它可以增强体质、提高心肺功能和耐力，提高肌肉的协调性和必要的技巧与柔韧性，促进生理和心理健康发展。是培养学生养成终身体育锻炼的一个过程；是促进学生身心和谐发展与丰富大学娱乐生活有机结合的教育过程；是实施素质教育和培养全面发展的人才的重要途径。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

爵士舞是一种语汇多元的表演性舞蹈。现今的爵士舞蹈，可以随时吸收最流行的音乐和舞蹈的特性。爵士舞（1）课程于学生旨在：

1、乐感的培养，听到音乐会打节拍。

2、正确掌握隔离元素（ISOLATION）的动作要领。如，头，肩，胸，腰，跨的四个方向的动作。

3、躯干部位隔离元素（ISOLATION）的协调。如头和跨同时的动作。

4、将身体各部位的隔离（ISOLATION）元素动作灵活运用到舞蹈组合的创编中去，运用到一支两分钟左右的表演作品中。

2、具体目标

课程目标 1: 积极参与爵士舞运动并基本形成自觉锻炼的习惯, 基本形成小肌肉群及关节的灵活意识, 具备一定的爵士欣赏能力;

课程目标 2: 通过爵士舞课程教学, 熟练掌握基本方法和技能;能科学地进行锻炼, 培养对力与美的认知与运动能力的兴趣, 提高自己的运动能力;

课程目标 3: 通过爵士舞课程教学, 让学员掌握锻炼身体的方法和手段, 全面提高身体素质, 强健体魄;

课程目标 4: 通过爵士舞课程教学, 提升学员气质, 增强学员自信心、社交能力, 同时表现出良好的职业道德和合作精神, 培养学员的创新思维。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、 坚定的马克思主义艺术观 , 良好的艺术修养和一定的艺术表现力; 具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观; 养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯, 达到国家规定的大学生体质健康标准, 具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系, 具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识, 理解学习共同体的特点与作用, 掌握团队协作的基本方法和策略, 具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	M	L	L	L
课程目标 2	M	L	L	L
课程目标 3	M	L	L	L
课程目标 4				L

注: 表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《爵士舞》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	爵士基本元素训练	4	4
第二章	爵士躯干律动	6	6
第三章	爵士舞步训练单元	8	8
第四章	爵士舞表演性组合	14	20
合计		32	38

第一章 爵士基本元素训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解爵士舞起源、风格及基本元素手位脚位，体态，支撑课程目标1.
- 2、能力目标：体悟风格；掌握基本手位、脚位、上肢原地律动，支撑课程目标 1、2。
- 3、价值目标：积极参与爵士舞运动并基本形成自觉锻炼的习惯，基本形成小肌肉群及关节的灵活意识，培养良好的乐感，对音乐节拍把握准确。支撑课程目标 1、2、3。

【重点】体态的掌握和保持。

【难点】各部位动作的分解动作或复合动作。

§1.0 爵士舞的起源；爵士乐的节奏；爵士的风格 0.5学时

§1.1 原地基本练习

1. 基本手位、基本脚位

2. 头部环动练习 1.5学时

§1.2 原地基本练习

1. 肩部上下、前后弹动练习

1. 胸部延伸、平圆练习 1 学时

§1.3 原地基本练习

1. 胸腹甩动练习 1学时

第二章 爵士躯干律动

【教学目标】

1、知识目标：以爵士舞的基本动律贯穿于身体的各个关节，在身体单独复合的情况下，保持爵士律动的发生。支撑课程目标1、2、3.

2、能力目标：正确掌握隔元素（ISOLATION）的动作要领。如，头、肩、胸，腰，跨的四个方向的动作。支撑课程目标 1、3.

3、价值目标：通过爵士舞课程教学，熟练掌握基本方法和技能;能科学地进行锻炼，培养对力与美的认知与运动能力的兴趣，提高自己的运动能力。支撑课程目标2、3.

【重点】头、肩、胸、腰，跨的四个方向的动作。

【难点】胸，腰，跨的四个方向动律的把握。

§2.1 胯部弹动练习	1 学时
§2.2 胯部转动练习	1学时
§2.3 头、肩、胸、腰、胯整体配合动律练习	2学时
§2.4 头、肩、胸、腰、胯四个方向律动练习	2学时

第三章 爵士舞步训练单元

【教学目标】

1、知识目标：了解与掌握爵士舞的基本舞步，达成舞蹈中身体协调舞动，行进中保持爵士风格。支撑课程目标1、2、3.

2、能力目标：在基本动律的情况下掌握爵士基本舞步，具备严格的动作规范概念和正确的用力方法。支撑课程目标1、2、3.

3、价值目标：让学生逐步掌握爵士舞的动作风格、节奏、训练身体协调性以及舞蹈的表演能力等。从而使学生更进一步了解爵士舞文化、感受其韵味。支撑课程目标1、2、3。

【重点】基本步伐的训练。

【难点】步伐衔接的流畅。

§3.1 基本步伐练习	0.5学时
§3.2 移动步伐练习	0.5学时
§3.3 点步练习	2学时
§3.4 滑步练习	2学时
§3.5 点步甩胸练习	1 学时
§3.6 点步摆胯练习	1学时
§3.7 交替步转身练习	1学时

第四章 爵士舞表演性组合

【教学目标】

1、知识目标：主要是完善前期的训练之后，对表演、编创方面的能力进行训练。支撑课程目标4。

2、能力目标：全面加强学生在基本掌握爵士风格特征的元素基础上，具备合理链接动作的能力。支撑课程目标4

【重点】鲜明表达出爵士舞的风格特征并具备一定的表现力

【难点】鲜明表达出爵士舞的风格特征并具备一定的表现力

§4.1 表演性组合（一）

强调身体姿态、造型

4学时

§4.2 表演性组合（二）

强调舞台空间调度

4学时

§4.3 表演性组合创编

灵活运用所学内容进行自主性动作组合、音乐自选、时长1分30秒

6学时

六、课程教学基本方法

本课程主要采用口传身授法。具体包含教师讲解、示范；学生模仿、训练、及纠正和讨论等多元化方式融入整个教学环节。在长此以往的授课过程中，学生能潜移默化的得到教学法能力方面的培养。

口传

1. 讲解动作。无论是教授新动作，还是复习老动作，教师都要讲解或伴以讲解。如动作名称、动作要领、动作规格和标准。做该动作容易犯的毛病，怎样克服与纠正这些毛病等等。

2. 传递知识。授课过程中，教师免不了有许多提示和讲解。甚至在学生动作过程中，舞蹈教师也会不时发出许多指令，提示或评论。学生把教师的话连同音乐一起接受过去，这不仅是对学生感官的全面锻炼，同时还是传授各种舞蹈种类的知识，也包含与其他舞蹈种类的比较，还有关于对音乐的理解与感受等等。

身授

1.全面示范，全面把动作做出来，手、脚、身体、面部都同时进行，让学生对舞蹈动作有全面的理解。

2.动作逐步简化，有时可以用手比划，这样可以锻炼学生的反应能力。最初要求学生模仿得越像越好，当学生逐步掌握了身体运动规律后，模仿对象开始淡化，进一步调动学生的想象。当

教师逐步过渡到很简化的示范时，学生可以完全依靠最近的理解去塑造自己。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	体悟风格；掌握基本手位、脚位、上肢原地律动；正确掌握隔元素（ISOLATION）的动作要领	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 2	基本舞步，达成舞蹈中身体协调舞动，行进中保持爵士风格	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 3	基本动律贯穿于身体的各个关节，在身体单独复合的情况下，保持爵士律动的发生，动作规范、用力方法正确	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 4	较好的表现力和编创组合能力	课后准备、课堂呈现、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩（占比 10%）、课堂回课（占比 10%）、组合编创（占比 20%）等，期末考试为课程汇报。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时表现		课堂回课		编创组合	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	50%	30	50%				
课程目标 2	30	50%	30	50%				
课程目标 3	40	60%	40	40%				
课程目标 4					100	20%	100	80%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 朱立光《当代西方文艺理论》 华东师范大学出版社 1999 年
- (2) 朱光潜《谈美书简》上海文艺出版社 1999 年出版
- (3) 刘健《无声的言说》 民族出版社 2001 年出版
- (4) 萨克斯, 《世界舞蹈史》, 上海音乐出版社 1992 年.
- (5) 《爵士舞考级考试教材》 文化部教科函[2008]39 号文件批准的青少年爵士舞等级考试用教材 2008 年出版
- (6) 《中韩国际流行舞》爵士舞 2016 年

2、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 爵士舞

九、课程学习建议

1、课后复习

形成自主学习的习惯,通过课堂上老师的带练到课后的自主复习,从而对自己的学习质量进行自我检查。

2、相互学习

学生以小组为单位针对每节课的具体内容进行复习、相互指导。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式对组合进行讨论创作,组合出更完善的舞段。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精准、规范的掌握爵士舞的概念、注重爵士舞基本元素的标准	较好的掌握爵士舞的概念、掌握爵士舞基本元素的标准	较好的掌握爵士舞的概念、掌握爵士舞基本元素的标准	基本完成掌握爵士舞的概念、爵士舞基本元素掌握一般	不能掌握爵士舞的概念、不能掌握爵士舞基本元素
课程目标 2	精准、规范的完成爵士舞律动	较好的完成爵士舞律动	较好的完成爵士舞律动	基本完成爵士舞律动	不能完成爵士舞律动
课程目标 3	精准、规范的完成爵士舞步	较好的完成爵士舞步	较好的完成爵士舞步。	基本完成爵士舞步	不能完成爵士舞步
课程目标 4	精准、规范的完成爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编合理、表现力强	较好的完成爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编合理、表现力较好	较好的完成爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编合理、表现力较好	基本完成爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编较合理、表现力一般	不能完成爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编不合理、表现力无

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《爵士舞（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：爵士舞（2） 英文名称：Jazz（2）

课程编码：0602ZY180

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课程

先修课程：芭蕾基训、外国代表性、现代舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**董柳莎

二、课程简介

爵士舞是本校舞蹈学师范类开设的一门专业选修课。爵士舞动作语汇较为热情、奔放，并吸收了芭蕾、现代舞、街舞、拉丁舞等多舞种的元素和技巧。

该课程是当代大学生以身体练习为主要手段，通过合理的、科学的体育锻炼过程，它可以增强体质、提高心肺功能和耐力，提高肌肉的协调性和必要的技巧与柔韧性，促进生理和心理健康发展。是培养学生养成终身体育锻炼的一

1、课程总目标

爵士舞（2）是相对于爵士舞（1）的一门进阶课程，授课内容深度、难度都高于爵士舞（1），该课程于学生旨在：

1、能更好的驾驭肢体，动作更具张力、肌肉控制能力把握更好。

2、能准确把握不同音乐风格与之相匹配的舞蹈动作。

3、能较好呈现不同情感的爵士舞段表演。

4、将本门课程（1）、（2）所学内容灵活运用至舞段的创编中去，能创作完成一支三分钟左右的表演作品。

2、具体目标

课程目标 1：积极参与爵士舞运动并形成自觉锻炼的习惯，具备较好的爵士欣赏能力，有较好的乐感和舞感。

课程目标 2：通过爵士舞课程教学，更好的了解、认知不同国度的舞蹈文化，使其自身文化素养得以拓展，具备更高的艺术审美能力。

课程目标 3：通过爵士舞课程教学，突破自身表演能力的局限性，艺术综合能力得以很好的锻炼。

课程目标 4：通过爵士舞课程教学，提升学员气质，增强学员自信心、锻炼组织协调能力，同时表现出良好的职业道德和合作精神，充分开拓学生的实践创新能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

个过程;是促进学生身心和谐发展与丰富大学娱乐生活有机结合的教育过程;是实施素质教育和培养全面发展的人才的重要途径。

三、课程目标及与毕业要求的对应

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、 坚定的马克思主义艺术观 ，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 1 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	M	L	L
课程目标 2	M	L	L
课程目标 3	M	L	L
课程目标 4	M	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《爵士舞》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	爵士元素训练	6	8
第二章	爵士舞不同风格表演性组合	18	24
第三章	创编爵士舞表演性舞段	8	8
合计		32	40

第一章 爵士元素训练

【教学目标】

- 1、知识目标：爵士舞基本元素进阶训练，支撑课程目标1.
- 2、能力目标：头、手、脚、等肢体的综合协调配合，具备较高的力量及肢体协调能力。支撑课程目标1、2。
- 3、价值目标：具备较好的小肌肉群及关节的灵活意识，良好的乐感，对音乐节拍及情感把握准确。支撑课程目标1、2、3。

【重点】基本元素进阶训练。

【难点】各动作间的协调配合。

§ 1.0 头、肩单一元素能力进阶训练	1学时
§ 1.1 胸，腰单一元素能力进阶训练	1学时
§ 1.2 跨、步伐单一元素能力进阶训练	1.5学时
§ 1.3 头、肩、胸，腰，跨、步伐、元素综合能力训练	2.5学时

第二章 爵士舞不同风格表演性组合

【教学目标】

- 1、知识目标：充分多元的掌握爵士舞舞蹈语汇，锻炼出较好的肌肉控制能力，能准确驾驭不同风格的爵士舞。支撑课程目标1、2、3.
- 2、能力目标：能准确驾驭如：RAGGAE、Sexy Jazz、Power Jazz、拉丁爵士、街舞爵士、爵士芭蕾等不同风格的爵士舞。。支撑课程目标 1、2、3.

3、价值目标：通过爵士舞课程教学，可以更好的提升舞蹈审美能力，拓展相关舞蹈知识，身体和精神都能得到较好的滋养。支撑课程目标2、3.

【重点】多种风格的训练。

【难点】准确把握不同风格。

§2.1	RAGGAE	3 学时
§2.2	Sexy Jazz	3学时
§2.3	Power Jazz	3学时
§2.4	拉丁爵士	3学时
§2.5	街舞爵士	3学时
§2.6	爵士芭蕾	3学时

第三章 爵士舞步训练单元

【教学目标】

3、知识目标：综合运用爵士舞（1）（2）的训练内容，对表演、编创方面的能力进行更进一步提升。支撑课程目标4。

2、能力目标：具备严格的动作规范概念和较好的乐感、表现能力，能够自如的完成三分钟左右的爵士舞段创编。支撑课程目标3、4.

3、价值目标：让学生逐步掌握爵士舞的各类表演风格、节奏、有更好的肌肉控制能力及表演能力，促使学生更进一步了解不同舞种的不同文化、进行对比，感受其韵味，增长知识，提升艺术修养。支撑课程目标1、2、3、4.

【重点】编创完整的爵士舞段。

【难点】编创有质量的爵士表演性舞段。

§3.1	确定创作方案	2学时
§3.2	创编实践阶段一	2学时
§3.3	创编实践阶段二	2学时
§3.4	创编实践阶段三	2学时

六、课程教学基本方法

本课程主要采用口传身授法。具体包含教师讲解、示范；学生模仿、训练、及纠正和讨论等多元化方式融入整个教学环节。在长此以往的授课过程中，学生能潜移默化的得到教学法能力方面的培养。

口传

3. 讲解动作。无论是教授新动作，还是复习老动作，教师都要讲解或伴以讲解。如动作名称、动作要领、动作规格和标准。做该动作容易犯的毛病，怎样克服与纠正这些毛病等等。

4. 传递知识。授课过程中，教师免不了有许多提示和讲解。甚至在学生动作过程中，舞蹈教师也会不时发出许多指令，提示或评论。学生把教师的话连同音乐一起接受过去，这不仅是对学生感官的全面锻炼，同时还是传授各种舞蹈种类的知识，也包含与其他舞蹈种类的比较，还有关于对音乐的理解与感受等等。

身授

3.全面示范，全面把动作做出来，手、脚、身体、面部都同时进行，让学生对舞蹈动作有全面的理解。

4.动作逐步简化，有时可以用手比划，这样可以锻炼学生的反应能力。最初要求学生模仿得越像越好，当学生逐步掌握了身体运动规律后，模仿对象开始淡化，进一步调动学生的想象。当教师逐步过渡到很简化的示范时，学生可以完全依靠最近的理解去塑造自己。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	爵士舞基本元素进阶训练；头、手、肩、胸、腰、胯、脚、肢体的综合协调配合	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 2	RAGGAE、Sexy Jazz、Power Jazz、拉丁爵士、街舞爵士、爵士芭蕾等不同风格的爵士舞律动把握	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 3	能准确驾驭如：RAGGAE、Sexy Jazz、Power Jazz、拉丁爵士、街舞爵士、爵士芭蕾等不同风格的爵士舞段	课堂表现、课后复习、期末考试
课程目标 4	具备严格的动作规范概念和较好的乐感、表现能力，完成三分左右的爵士舞段创编	课后准备、课堂呈现、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩（占比 10%）、课堂回课（占比 10%）、组合编创（占比 20%）等，期末考试为课程汇报。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时表现		课堂回课		编创组合	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重

课程目标 1	20	50%	20	50%				
课程目标 2	30	50%	30	50%				
课程目标 3	50	60%	50	40%				
课程目标 4					100	50%	100	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 朱立光《当代西方文艺理论》 华东师范大学出版社 1999 年
- (2) 朱光潜《谈美书简》上海文艺出版社 1999 年出版
- (3) 刘健《无声的言说》 民族出版社 2001 年出版
- (4) 萨克斯, 《世界舞蹈史》, 上海音乐出版社 1992 年.
- (5) 《爵士舞考级考试教材》 文化部教科函[2008]39 号文件批准的青少年爵士舞等级考试用教材 2008 年出版
- (6) 《中韩国际流行舞》爵士舞 2016 年

2、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 爵士舞

九、课程学习建议

1、课后复习

形成自主学习的习惯，通过课堂上老师的带练到课后的自主复习，从而对自己的学习质量进行自我检查。

2、相互学习

学生以小组为单位针对每节课的具体内容进行复习、相互指导。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式对组合进行讨论创作，组合出更完善的舞段。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精准、规范的掌握爵士舞爵士舞动作元素	较好的掌握爵士舞动作元素	较好的掌握爵士舞动作元素	基本掌握爵士舞的动作元素，	不能掌握爵士舞的动作元素
课程目标 2	精准、规范的完成不同风格的爵士舞律动	较好的完成不同风格的爵士舞律动	较好的完成不同风格的爵士舞律动	基本完成不同风格的爵士舞律动	不能完成不同风格的爵士舞律动
课程目标 3	精准、规范的完成 RAGGAE、Sexy Jazz、Power Jazz、拉丁爵士、街舞爵士、爵士芭蕾等不同风格的爵士舞段	较好的完成 RAGGAE、Sexy Jazz、Power Jazz、拉丁爵士、街舞爵士、爵士芭蕾等不同风格的爵士舞段	较好的完成 RAGGAE、Sexy Jazz、Power Jazz、拉丁爵士、街舞爵士、爵士芭蕾等不同风格的爵士舞段	基本完成 RAGGAE、Sexy Jazz、Power Jazz、拉丁爵士、街舞爵士、爵士芭蕾等不同风格的爵士舞段	不能完成 RAGGAE、Sexy Jazz、Power Jazz、拉丁爵士、街舞爵士、爵士芭蕾等不同风格的爵士舞段
课程目标 4	精准、规范的完成爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编合理、组织、协调、表现力强	较好的完成爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编合理、组织、协调、表现力较好	较好的完成爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编合理、组织、协调、表现力较好	基本完成舞蹈爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编较合理、组织、协调、表现力一般	不能完成舞蹈爵士舞动律、风格、动作衔接、舞段创编不合理、表现力无、组织、协调能力差

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 VI》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：钢琴 VI（1） 英文名称：Piano VI（1）

课程编码：0602ZY209

学 分：2

总 学 时：32 学时 理论学时：32 学时

适用专业：舞蹈师范类本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 课程组成员：金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞铄

二、课程简介

本课程为舞蹈学师范类方向的专业选修课，该课程意在培养具有良好职业道德、具备一定的专业知识、有相应技能的应用型钢琴演奏人才。

该课程主要教授舞蹈专业学生钢琴基础弹奏方法和理论，提升舞蹈专业学生的音乐感悟能力，开拓舞蹈表演及作品创编视野，为培养全方位发展的舞蹈专业学生打下良好的基础。

本课程是实践课，共 32 课时，2 学分，主要采用课堂讲授与指导、讨论分析和学生的课外练习相结合的方式。

三、课程目标及毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备初级程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基础理论、基础知识，能够简单分析相应的钢琴作品；在校学习期间，积极了解钢琴学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为舞蹈表演和作品创编打下坚实的音乐基础。

本课程采用 1 对 n 形式的集体课授课模式，使学生了解在钢琴演奏中所用到的各种触键方法与音乐风格的把握，熟练的掌握基本方法和基本技能，具备一定的专业水准。强调“复合型”，以舞蹈师范教育为基础，音乐技能课程为辅，培养具备扎实的舞蹈专业知识技能，兼具一定音乐基础和技能的复合型师资。

2、具体目标

课程目标 1：在授课方面，教授学生钢琴演奏的基本概念、原理，构建基础的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风。

课程目标 4：课堂互动的方式，鼓励学生思考、学习、借鉴，培养善于研究、思考的习惯及综合分析能力，鼓励学生课外练习，积极思考钢琴音乐在舞蹈表演和创作中的作用和应用，具备自主发展的意识和能力。

3、课程目标与毕业要求

毕业要求	评价内容	课程目标
综合素养	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
技术素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练。具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力	课程目标 2
学科素养	通过学习中国作品，培养学生的辩证唯物主义世界观以及精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风。具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力	课程目标 3
沟通合作	具备创新意识，培养学生团队协作学习、沟通能力以及良好和谐的人际关系。在训练中培养乐学	课程目标 4

	善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	
--	---	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 综述及键盘基础知识	第二章 连音、非连音奏法及手指基本练习	第三章 双手合奏、双音弹奏及音阶转指练习	第四章 双音连奏、中国作品欣赏与练习及演奏实践训练
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 VI（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一章	综述键盘基础知识	4	20
第二章	连音、非连音奏法及手指基本练习	10	40
第三章	双手合奏、双音弹奏及音阶转指练习	10	40
第四章	双音连奏、中国作品欣赏与练习及演奏训练	8	50
合计		32	150

第一章 钢琴键盘基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习钢琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】1、了解学生学习经历与演奏程度，建立师生的感情链接。

- 2、能熟练掌握钢琴键盘，指法标记、弹奏姿势、常用拍号、音符和休止符时值的变化。

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- 1、沟通交流 入校前学习情况
- 2、专业展示 演奏实际水平与能力
- 3、明确目标 了解课程总体规划及本学期目标，讨论实现目标的条件与保障

布置作业及查阅资料

第二章 连音、非连音奏法及手指基本练习

【教学目标】

- 1、知识目标：区分非连音奏法与连音奏法的基本演奏方式，模仿与演奏，并能熟练掌握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏课堂试奏、合奏训练，支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】1、区分连奏与非连奏的触键方法，

- 2、基础手指训练的练习，完全掌握手指独立性与手掌支撑。

【难点】

- 1、正确的坐姿、手型及触键方法
- 2、课堂互动练习，对于不同节奏型的训练，突出音乐感觉的培养。

第三章 双手合奏、双音弹奏及音阶转指练习

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握跳音奏法、跳音与连线、双手合奏练习、双音及双音转指练习、双音跳奏及双音连奏练习支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏课堂试奏、合奏训练，支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3

【重点】

- 1、手指触键的独立性、双音触键弹奏技巧
- 2、半连音音阶转指练习的弹法与音乐感觉的培养

【难点】

- 1、双音两指下键整齐、同步
- 2、音阶转指音型均匀平稳，手型稳定松弛、手指均衡触键

第四章 双音连奏、中国作品欣赏与练习及演奏训练

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握双手合奏练习、双音及双音转指练习、双音跳奏及双音连奏练习支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏课堂试奏、合奏训练，支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3、4。

【重点】

- 1、手指触键的独立性、双音及双音连奏的弹奏技巧
- 2、中国作品的音乐欣赏与音乐感觉的培养

【难点】

准备把握好中国作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼599水平的中国钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题

的能力。

9. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（8） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

（9） 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
------	------	------	---------

课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%
出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%

(10) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(11) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		

课程目标 3							50	100%
课程目标 4							50	60%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张晓清、李未明编著《数码钢琴集体课教材（第一、二册）》，2018 年

2、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版) [M]. 北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M]. 北京：人民音乐出版社，1994 年.
- (3) 车尔尼.《车尔尼练习曲 599》(第一版) [M]. 北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (4) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M]. 北京：人民音乐出版社，1994 年.

3、网上资源：

腾讯视频 app、bilibili app 等

网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位针进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：毕欢

审核人：艺术学院教学委员会

《钢琴 VI》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：钢琴 VI（2） 英文名称：Piano VI（2）

课程编码：0602ZY210

学 分：2

总 学 时：32 学时 理论学时：32 学时

适用专业：舞蹈师范类本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：基础乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：王柯 课程组成员：金晶、叶芳、刘戈、白丹、刘晓婧、唐丹、饶婷婷、朱琼、李静、叶枫、陶卉、毕欢、杨淞钰

二、课程简介

本课程为舞蹈学师范类方向的专业选修课，该课程意在培养具有良好职业道德、具备一定的专业知识、有相应技能的应用型钢琴演奏人才。

该课程主要教授舞蹈专业学生钢琴基础弹奏方法和理论，提升舞蹈专业学生的音乐感悟能力，开拓舞蹈表演及作品创编视野，为培养全方位发展的舞蹈专业学生打下良好的基础。

本课程是实践课，共 32 课时，2 学分，主要采用课堂讲授与指导、讨论分析和学生的课外练习相结合的方式。

三、课程目标及毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程要求学生具备初级程度的钢琴演奏能力，掌握钢琴专业的基础理论、基础知识，能够简单分析相应的钢琴作品；在校学习期间，积极了解钢琴学科的发展趋势及前沿动态，了解党和国家的文艺方针、政策和法规。为舞蹈表演和作品创编打下坚实的音乐基础。

本课程采用 1 对 n 形式的集体课授课模式，使学生了解在钢琴演奏中所用到的各种触键方法与音乐风格的把握，熟练的掌握基本方法和基本技能，具备一定的专业水准。强调“复合型”，以舞蹈师范教育为基础，音乐技能课程为辅，培养具备扎实的舞蹈专业知识技能，兼具一定音乐基础和技能的复合型师资。

2、具体目标

课程目标 1：在授课方面，教授学生钢琴演奏的基本概念、原理，构建基础的钢琴演奏知识体系。

课程目标 2：能够运用钢琴演奏的基本概念、原理解决弹奏中遇到的问题；建立科学的演奏思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3：通过对钢琴演奏思想和实践训练的认识，培养学生正确的世界观和良好的道德品质；培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的科学态度、严格的科学作风。

课程目标 4：课堂互动的方式，鼓励学生思考、学习、借鉴，培养善于研究、思考的习惯及综合分析能力，鼓励学生课外练习，积极思考钢琴音乐在舞蹈表演和创作中的作用和应用，具备自主发展的意识和能力。

3、课程目标与毕业要求

毕业要求	评价内容	课程目标
综合素养	培养学生的思想修养、树立正确的人生观、价值观；具备强烈社会服务意识；健康体魄、创新能力、基本知识和文化素质	课程目标 1
技术素养	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练。具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力	课程目标 2
学科素养	通过学习中国作品，培养学生的辩证唯物主义世界观以及精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风。具有一定的音乐审美鉴别能力；具备理解并分析本专业音乐作品及其风格特点的能力	课程目标 3
沟通合作	具备创新意识，培养学生团队协作学习、沟通能力以及良好和谐的人际关系。在训练中培养乐学	课程目标 4

	善学、勇于探究的精神、不畏挫折的坚韧心态以及积极寻求有效解决问题的意识和能力。	
--	---	--

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H
课程目标 3	L	M	M	H
课程目标 4	L	M	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《钢琴 VI（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一章	掌握八度的断奏及连奏方法	4	20
第二章	掌握一升一降的大小调音阶、琶音、及主和弦转位	10	40
第三章	学习乐句的弹奏处理	10	40
第四章	中国作品、小型乐曲欣赏与练习及演奏训练	8	50
合计		32	150

第一章 掌握八度的断奏及连奏方法

【教学目标】

- 1、知识目标：重塑学习钢琴演奏的规范意识；明确课程的整体学习目标；总览课程教学内容与训练方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解学生入校专业程度；明确学生课后训练内容与时长；理解要求达到的专业能力指标点。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】在第一学年的学习基础上，巩固正确的弹奏方法

【难点】明确学习与训练目标，制定并遵守课后练习计划。

- 1、手掌打支撑
- 2、手腕运用较灵活自如
- 3、手指较为独立灵活

布置作业及查阅资料

第二章 掌握一升一降的大小调音阶、琶音、及主和弦转位

【教学目标】

- 1、知识目标：区分大小调的属性及基本演奏方式，模仿与演奏，并能熟练掌握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏课堂试奏、合奏训练，支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标3。

【重点】1、区分大小调的属性及基本演奏方式

- 2、基础手指训练的练习，转指及手指灵活度的练习，完全掌握手指独立性与手掌支撑。

【难点】

- 3、正确的指法及转指的练习
- 4、课堂互动练习，加强连奏时的手臂、手腕、手指的协调能力训练，并对于不同节奏型的训练，突出音乐感觉的培养。

第三章 学习乐句的弹奏处理

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握各种演奏法，培养音乐感觉，理解乐曲含义支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏课堂试奏、合奏训练，支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过艰苦、甚至是枯燥的练习，培养学生锲而不舍、精益求精的学习态度，追求卓越的“工匠”精神。支撑课程目标 3

【重点】

- 1、手指触键的独立性、连线的运用及柱式和弦的弹奏技巧
- 2、半连音音阶转指练习的弹法与音乐感觉的培养

【难点】

- 3、弱指弹透、拇指有控制无重音、音型均匀平稳
- 4、音阶转指音型均匀平稳，手型稳定松弛、手指均衡触键

第四章 中国作品、小型乐曲欣赏与练习及演奏训练

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握双手合奏练习、音阶转指练习、左手伴奏音型的训练，连线呼吸练习支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能熟练弹奏课堂试奏、合奏训练，支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过弹奏乐曲，提高学生对音乐的驾驭能力，能把握好音乐风格。同时抓住中国作品背后深厚的人文内涵，激发学生的自豪感和爱国情怀。支撑课程目标 3、4。

【重点】

- 1、手指触键的独立性、强化节拍韵律感及分解和弦伴奏音型的弹奏技巧
- 2、中国作品的音乐欣赏与音乐感觉的培养

【难点】

准备把握好中国作品的人文情怀。

建议曲目范围：弹奏难度相当车尔尼599水平的中国钢琴作品。

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合视频播放、适时互动完成授课内容；课后，通过训练加强学生对技巧的巩固和应用，并适当布置扩展内容，要求学生通过查阅资料、分组讨论等方法完成。让学生积极、主动地接受与钢琴演奏相关的基本概念、原理，从而学会运用相关知识解决重难点，培养学生分析问题、解决问题的能力。

10. 注重课前预习和课后练习。钢琴练习是一项长期、艰巨的任务，需要具有坚毅的学习品质。学生的自主技术练习是关键，因此需要学生根据教师的课堂要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。教师在课堂中做出演奏示范，并对学生的练习提出指导性意见，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好记录，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解作品的相关信息，同时可以欣赏和学习优秀演奏者的示范演奏。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课前任务单+课堂讨论、专业观摩
课程目标 2	掌握钢琴演奏的相关知识、方法及弹奏技能，接受科学思维和音乐研究方法的训练，能够分析相应的钢琴作品；具备演绎不同音乐风格及体裁音乐作品的能力。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	具备较强的钢琴演奏能力，并达到一定的难度，能较好地演绎相关作品，并能够进行舞台演奏。	期末考试、专业观摩
课程目标 4	掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加音乐学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	专业观摩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括弹奏作业回课（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、专业观摩（占比 20%）等，期末考试（占比 60%）为现场弹奏表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

（1） 弹奏作业回课（10%）

考核内容	考核方式	成绩比例（%）	备注
学生参与度	平时到课率、作业回课质量	5%	
学生完成度	指定练习曲+自选乐曲	5%	

（2） 任务单与课堂讨论（占比 10%）

考核项目	考核内容	考核标准	成绩比例（%）
课堂表现	上课态度、参与程度、师生互动	上课积极参与，正确回答问题；积极参与互动，高效的完成学习任务	5%

出勤	迟到、早退、旷课	迟到或早退 1 次扣 2 分，2 次扣 6 分，3 次以上此项为 0 分；旷课 1 次扣 6 分，2 次以上此项为 0 分	5%
----	----------	---	----

(3) 专业观摩（占比 20%）

考核内容	考核标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	音位准确；节奏的准确	5%
乐曲弹奏的流畅性	熟练弹奏，流畅性好	5%
技法的正确性	演奏技法科学、规范	5%
乐曲弹奏的音乐性	音乐形象突出	5%

(4) 期末考试（60%）

考核要点	评分标准	成绩比例（%）
乐曲弹奏的完整性	优秀（20）、良好（16）、一般（12）	12%
乐曲弹奏的流畅性	优秀（15）、良好（12）、一般（9）、	20%
技法运用的正确性和熟练性	优秀（40）、良好（32）、一般（24）	24%
乐曲弹奏的音乐性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）、	6%
力度、速度与表情术语准确，乐曲风格与情绪准确性	优秀（10）、良好（8）、一般（6）	6%
表演的自然大方	好（5）、一般（3）	3%

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		弹奏作业回课		任务单+课堂讨论		专业观摩	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%		
课程目标 2	30	50%	40	30%	40	20%		
课程目标 3							50	100%

课程目标 4							50	60%
--------	--	--	--	--	--	--	----	-----

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：张晓清、李未明编著《数码钢琴集体课教材（第一、二册》，2018 年

2、参考书目：

- (1) 哈农.《哈农钢琴练指法》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1953 年.
- (2) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1994 年.
- (3) 《钢琴基础教材》(第二版) [M].北京：上海音乐出版社，1995 年
- (4) 车尔尼.《车尔尼练习曲 599》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1995 年.
- (5) 中央音乐学院钢琴系.《中国钢琴作品选》(第一版) [M].北京：人民音乐出版社，1994 年.

3、网上资源：

腾讯视频 app、bilibili app 等

网址：<http://www.everyonepiano.cn/Software.html>

九、课程学习建议

1、自主练习

形成自主练习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，教师在课堂中提出指导性意见后进行大量的练习，确保技术进步。

2、小组观摩学习

学生以小组为单位针进行专业观摩，对演奏作品进行介绍，同时同学之间对演奏互评，对具体问题进行资料搜索、分析、整理。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系。	较为熟练掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	初步掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系	未能掌握钢琴演奏的基本概念、基本原理，构建较为完备的钢琴演奏知识体系
课程目标 2	具备优秀的钢琴演奏技术能力，有很强的舞台驾驭能力，能完满地完成钢琴作品。	具备较好的钢琴演奏技术能力，有较强的舞台驾驭能力，能较完满地完成钢琴作品。	具备一定的钢琴演奏技术能力，有一定的舞台驾驭能力，能完整地完钢琴作品。	具备基本的钢琴演奏技术能力，有基本的舞台驾驭能力，基本能完成钢琴作品。	不具备基本的钢琴演奏技术能力，不具备舞台驾驭能力，不能完成钢琴作品。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严谨的科学态度。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度。
课程目标 4	具备很好的协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：毕欢

审核人：艺术学院教学委员会

《外国代表性舞蹈》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：外国代表性舞蹈，英文名称：Character dance

课程编码：0602ZY141

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**陈蕾

二、课程简介

《外国舞蹈代表性》属于舞蹈学（师范类）的一门专业选修课。

性格舞蹈，是古典芭蕾舞剧的一个重要组成部分，与芭蕾古典舞课互相配合，共同培养学生全方面的舞蹈技术能力和表现能力。系统的学习和掌握性格舞蹈的基本动作元素和基本结构形式，着重发展古典芭蕾基本训练所不能解决的基本技术技能；有重点地选学风格鲜明、结构严谨、训练价值高的性格舞蹈和外国民间舞片段，培养正确识别和迅速掌握各种不同舞蹈的能力；着重发展古典芭蕾基本训练所不能解决的基本技术技能。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

解决古典芭蕾集训课所不能解决的基本技术技能，主要包括：与开位姿势相对的关闭姿势；与收紧相对的放松；与平稳、柔和相对的激烈动势，及各种民间形式的转跳、某些民间舞蹈特有的基本步法和基本动作等。

2、具体目标

课程目标 1：了解外国代表性舞蹈课的基本内容，学习方式、明确每一个训练内容具体的训练目的，培养更好的表现力，拓展舞蹈基础知识面。

课程目标 2：对基础部分扶把练习的准确掌握，借助把杆训练调整身体重心、能正确掌握重心和重心的变换、转移，准确地养成性格舞蹈的基本形态，锻炼和发展肌肉素质；各部位关节的灵活运用以及身体各部分的协调配合，为学习各种舞蹈打下扎实的身体条件基础。

课程目标 3：对把下中间训练内容身体和手臂、及在性格舞和外国民间舞中使用的比较广泛

的基本动作和基本舞步能够精准掌握；同时注意培养舞伴意识，努力做到双人舞伴或集体舞伴们的协调和默契。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、 坚定的马克思主义艺术观 ，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程目标 \ 课程内容	第一章	第二章	第三章
课程目标 1	M	L	L
课程目标 2	M		
课程目标 3		M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《外国代表性舞蹈》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	扶把练习	12	8
第二章	中间练习	10	12
第三章	表演性舞段练习	10	24

合计		32	44
----	--	----	----

第一章 扶把练习

【教学目标】

- 1、知识目标：了解外国代性舞蹈的基本概念，掌握学习方法、明确把上每一个训练内容具体的训练目的。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：借助把干训练调整身体重心、能正确掌握重心和重心的变换、转移，准确地养成性格舞蹈的基本形态。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：锻炼和发展肌肉素质；各部位关节的灵活运用以及身体各部分的协调配合，为学习各种舞蹈打下扎实的身体条件基础。支撑课程目标2。

【重点】借助把干训练调整身体重心、正确掌握重心和重心的变换、转移。

【难点】准确地养成性格舞蹈的基本形态。

§1.0 课程基础原理知识介绍	0.5学时
§1.1 扶把蹲训练	1学时
§1.2 扶把踏点训练	2学时
§1.3 扶把擦地训练	1学时
§1.4 扶把小踢腿训练	1学时
§1.5 扶把蹲和手臂配合练习	2学时
§1.6 扶把大踢腿训练	0.5学时
§1.7 扶把西班牙小点训练	3学时
§1.8 海军步	1学时

第二章 中间练习

【教学目标】

- 1、知识目标：精准掌握把下中间训练内容身体和手臂的运动轨迹，及不同且广泛的基本姿态和基本舞步；支撑课程目标1、3。
- 2、能力目标：掌握不同外国舞蹈的基本舞蹈体态步伐，及基本动律。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：使学生们了解了不同国家的舞蹈文化；锻炼了协调合作能力。支撑课程目标3。

【重点】不同外国舞蹈基的本体态、步伐、动律。

【难点】风格的准确把握。

§2.1 西班牙手位组合	1 学时
§2.2 西班牙小点	2学时
§2.3 男女双人西班牙小点	1学时
§2.4 马祖卡舞步	1学时
§2.5 俄罗斯舞步	2学时
§2.6 匈牙利小绳	1学时
§2.7 俄罗斯打点组合	2学时

第三章 表演性舞段练习

【教学目标】

- 1、知识目标：对不同国家的民间舞蹈风格把握准确，有极好的舞蹈表现力。支撑课程目标3。
- 2、能力目标：能较好的完成波尔卡舞、西班牙舞及双人情感舞的表演。支撑课程目标3。
- 3、价值目标：了解了不同国家的舞蹈文化；锻炼了协调合作能力，具备更好的舞蹈表现力。支撑课程目标3。

【重点】不同风格的把握。

【难点】风格准确的把握。

§3.1 波尔卡	4学时
§3.2 西班牙舞	3学时
§3.3 双人情感舞段	3学时

六、课程教学基本方法

本门课程主要采用口传身授法。具体包含教师讲解、示范；学生模仿、训练、及纠正和讨论等多元化方式融入整个教学环节。在长此以往的授课过程中，学生能潜移默化的得到教学法能力方面的培养。

口传

讲解动作。无论是教授新动作，还是复习老动作，教师都要讲解或伴以讲解。如动作名称、动作要领、动作规格和标准。做该动作容易犯的毛病，怎样克服与纠正这些毛病等等。

传递知识。授课过程中，教师免不了有许多提示和讲解。甚至在学生动作过程中，舞蹈教师也会不时发出许多指令，提示或评论。学生把教师的话连同音乐一起接受过去，这不仅是对学生感官的全面锻炼，同时还是传授各种舞蹈种类的知识，也包含与其他舞蹈种类的比较，还有关于对音乐的理解与感受等等。

身授

全面示范，全面把动作做出来，手、脚、身体、在配合同步解说同时进行，让学生对舞蹈动作有全面的理解。

动作逐步简化，有时可以用手比划，这样可以锻炼学生的反应能力。最初要求学生模仿得像越好，当学生逐步掌握了身体运动规律后，模仿对象开始淡化，进一步调动学生的想象。当教师逐步过渡到很简化的示范时，学生可以完全依靠最近的理解去塑造自己。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课程基础原理知识	课后复习、期末考试
课程目标 2	扶把训练部分，蹲、擦地、踢腿、踏点、海军步等等	课后复习、期末考试
课程目标 3	中间训练部分和表演性舞段	课后复习、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课堂表现（占比 10%）、课后复习（占比 10%）等，期末考試为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		课后复习	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			10	50%	10	50%
课程目标 2	50	40%	40	30%	40	30%
课程目标 3	50	40%	40	30%	40	30%

课程目标达成度计算方法：

- （1）.课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- （2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：林莲蓉,《上海舞蹈学校性格舞教材》，上海音乐出版社.

2、参考书目：

(1) 陆文鉴, 性格舞教学法, 人民音乐出版社, 2007 年.

(2) 杨越 李春华 胡晓. 性格舞蹈教程. 上海音乐出版社, 2004 年

(3) 金秋. 外国舞蹈文化史略. 人民音乐出版社, 2003 年.

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 性格舞

九、课程学习建议

1、课后复习

形成自主学习的习惯，通过课堂上老师的带练到课后的自主复习，从而对自己的学习质量进行自我检查。

2、相互学习

学生以小组为单位针对每节课的具体内容进行复习、相互指导。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的问题，积极组织讨论；鼓励学生多观摩作品，多查阅文献增强学习。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	准确掌握外国代表性舞的基础理论知识，清晰准确掌握外国代表性舞蹈的训练方式	较好的了解外国代表性舞的基础理论知识及外国代表性舞蹈的训练方式	熟悉外国代表性舞的基础理论知识及外国代表性舞蹈的训练方式	对外国代表性舞的基础理论知识及外国代表性舞蹈的训练方式掌握一般	未能掌握外国代表性舞的基础理论知识及外国代表性舞蹈的训练方式
课程目标 2	准确掌握重心和重心的变换、转移及不同外国民间舞蹈的基本舞蹈体态、步伐，及基本动律。	较好掌握重心和重心的变换、转移及不同外国民间舞蹈的基本舞蹈体态、步伐，及基本动律。	熟练掌握重心和重心的变换、转移；不同外国民间舞蹈的基本舞蹈体态、步伐，及基本动律。	对重心和重心的变换、转移；不同外国民间舞蹈的基本舞蹈体态、步伐，及基本动律掌握一般	未能掌握重心和重心的变换、转移；不同外国民间舞蹈的基本舞蹈体态、步伐，及基本动律
课程目标 3	能很好的完成波尔卡舞、西班牙舞及双人情感舞的表演	较好的完成波尔卡舞、西班牙舞及双人情感舞的表演	娴熟的完成波尔卡舞、西班牙舞及双人情感舞的表演。	基本完成波尔卡舞、西班牙舞及双人情感舞的表演。	未能完成波尔卡舞、西班牙舞及双人情感舞的表演。

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《中外舞蹈史》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中外舞蹈史》（1），英文名称：History of Chinese and Foreign Dance（1）

课程编码：0602ZY144

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训、中国古典舞身韵、中国民族民间舞、中国古典舞基训

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹小燕 **课程组成员：**无

二、课程简介

《中外舞蹈史》（1）属于舞蹈学（师范类）专业的选修课。

《中外舞蹈史》（1）课程主要是对中国舞蹈史的发展流程及近现代舞蹈的发展流变做一个比较详细的介绍，通过对中国舞蹈史的学习，使学生对中国舞蹈的历史有一个全新的认识，对各个时期舞蹈的特点有更深入的了解，从而为学习专业课提供理论基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《中外舞蹈史》（1）主要通过对中国古代舞蹈史、中国现当代舞蹈史的深入学习，使学生既可以将舞蹈作为一门技艺形式来剖析，又可以将舞蹈提升到文化形态的社会科学研究范畴来延展。《中外舞蹈史》（1）课程以中国历史年代及其政权的改朝换代为历史脉络，共分为“原始卷”、“先秦卷”、“秦汉卷”、“魏晋南北朝卷”、“隋唐五代卷”、“宋辽金西夏元卷”、“明清卷”、“中华民国卷”、“中华人民共和国卷”八个专题，加以经典剧目的欣赏，做到理论与实践相结合，为实践的舞台表演和学术研究打好基础。

4、具体目标

课程目标 1：了解中国舞蹈发展史中各时期的舞蹈状态以及纵向（朝代之间）与横向（相近学科）的联系，包括舞蹈史学中的舞蹈概念、舞蹈风格研究、舞蹈研究方法以及舞蹈史学与创作的联系。

课程目标 2：掌握对中国舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力，同时能较好的具有结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析能力。

课程目标 3：通过了解中国舞蹈史及对中国传统文化的认知，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3. 学科素养	<p>3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。</p> <p>3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p>
4. 教学能力	<p>4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。</p> <p>4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。</p> <p>4.3 树立促进学生评价理念，掌握舞蹈教学过程中的评价方式与方法，能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的舞蹈学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学意识。</p> <p>4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p> <p>课程目标 3</p>

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内 容 课程目标	第一 章	第二 章	第三 章	第四 章	第五 章	第六 章	第七 章	第八 章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	H	M	H	M	M	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	图腾崇拜舞蹈与巫术仪式舞蹈	2	2
第二章	帝王记功舞蹈与宫廷祭祀舞蹈	4	4
第三章	女乐及其源流	6	6
第四章	角抵、百戏与舞蹈	4	4
第五章	唐代宫廷舞蹈及其源流	6	6
第六章	宋代宫廷队舞	4	4
第七章	历代宫廷乐舞机构	4	4
第八章	戏曲舞蹈及其源流	2	2
合计		32	32

第一章 图腾崇拜舞蹈与巫术仪式舞蹈

【教学目标】

- 1、知识目标：了解几种原始舞蹈的发生、发展，理解其特征。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：理解原始舞蹈之所以产生的原因。分析促成“万舞”和“巫舞”动力定型的原因。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对图腾崇拜舞蹈与巫术仪式舞蹈的学习，加深对中国传统文化的认知，培养学生民族自豪感。支撑课程目标 3。

【重点】图腾崇拜舞蹈的发生、发展，巫术仪式舞蹈的功能。

【难点】理解原始舞蹈之所以产生的原因。

§ 1.0 原始舞蹈的发生

§ 1.1 崖画舞蹈

0.25学时

§ 1.2 部落乐舞

0.25学时

§ 1.3 图腾崇拜舞蹈：

0.75学时

蟾蜍图腾(古氏羌文化圈)——万舞

游牧民族，在长期的狩猎活动中形成的舞姿

骏马图腾(黄河流域东郊)——巫舞

农耕生活，长期的生产生活中形成的舞姿

黄龙图腾(中原三秦之地)——龙舞

长期的捕鱼生活形成的舞姿，并将其与神灵结合

§ 1.4 巫术仪式舞蹈：

0.75学时

腊祭(祭神、祈丰)

雩祭(求雨)

能祭(驱疫)

祀高禘(繁衍)

第二章 帝王记功舞蹈与宫廷祭祀舞蹈

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生理解记功舞蹈的内容及目的。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析“礼崩乐坏”的根源。总结“礼崩乐坏”与宫廷祭祀舞蹈的衰落的原因。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对帝王记功舞蹈与宫廷祭祀舞蹈的学习，加深对中国传统文化的认知，培养学生民族自豪感。支撑课程目标 3。

【重点】帝王记功舞蹈的内容

【难点】周王朝“制礼作乐”的目的

§2.1 记功舞蹈的概念。

1学时

记功舞蹈就是反映和歌颂统治者功绩的舞蹈，中国历代统治者在取得王位以后，一般都要将自己的功绩或德政以乐舞的形式进行表扬和宣传，所谓“功成作乐”。由此，也就形成了中国乐舞史上记功舞蹈的传统，早期的记功舞蹈有历史记载的是从黄帝开始的，但是传说中的人类祖先也有各自的记功舞蹈。

§2.2 帝王纪功舞蹈

1学时

伏羲—《荒乐》 女媧—《充乐》

神农氏—《扶犁》 阴康氏—《大舞》

葛天氏—《广乐》—(较完整的纪功舞蹈)

黄帝—《云门》尧—《大章》舜—《大韶》

夏—《大夏》商—《大濩》周—《大武》

§2.3 宫廷祭祀舞蹈

1学时

六大舞：《大武》《云门》《大章》《大夏》《大濩》《大韶》

六小舞：帔舞—手拿一个头上绑有丝织五彩结的杠跳的

羽舞—半片的羽毛或较细的野毛

皇舞—整片的羽毛

旄舞—手拿牛尾

人舞—以长袖为道具

干(戚)舞—手拿兵器舞蹈，属于武舞

乐舞人数及钟磬数量的规定

王 八佾 64 人 王宫悬 4 面

侯 六佾 48 人 诸侯悬 3 面

卿 四佾 32 人 卿大夫 2 面

士 二佾 16 人 士特悬

§2.4 礼崩乐坏与宫廷祭祀舞蹈的衰微

1 学时

王国文化向侯国文化的下移

民间音乐的发展

郑卫之音——流行于黄河流域，郑、卫、宋、齐等地的民歌，在群众中有广泛影响，是北方民歌的代表。

第三章 女乐及其源流

【教学目标】

4、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生弄清女乐发展的过程及汉代舞蹈大发展的原因。支撑课程目标 1。

2、能力目标：分析早期女乐的历史背景。分析女乐的兴起与时代的关系。分析汉代舞蹈的艺术特征以及汉代舞蹈大发展的原因。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对女乐及其源流的学习，加深对中国传统文化的认识，培养学生民族自豪感。支撑课程目标 3。

【重点】汉代的女乐舞蹈

【难点】汉代舞蹈大发展的原因

§3.1 汉、魏时代的女乐

1 学时

§3.2 汉代女乐的种类：倡、舞姬(业余)、歌舞者(专业)

1 学时

§3.3 汉代女乐舞蹈

2 学时

《长袖舞》——伴奏乐器萧鼓等，其动作比较豪放；伴奏用瑟在室内时则动作细致优美

《对舞》——形式多样

《巾舞》——有长巾舞和短巾舞

《建鼓舞》

《磬舞》

《盘鼓舞》——在汉代是比较普及的舞蹈，江苏、四川、山东、河南出土的文物中都有不少该舞蹈的形象，此舞的特征是舞者踏盘、踏鼓而舞，因此又叫盘鼓舞。

《七盘舞》——该舞大量吸收了杂技的高难度技巧，同时将这些技巧与舞蹈自身的运动形式相融合，从而创造出既有高超的杂技技巧又有柔美的舞蹈韵律的动态形象，它代表着整个汉代舞蹈的最高水平。

《相和大曲》——歌舞伎乐时期的最高形式，分艳、曲和解、趋和乱

§3.4 《舞赋》及其舞蹈艺术的美学思想 1 学时

§3.5 魏晋南北朝的女乐 1 学时

第四章 角抵、百戏与舞蹈

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本次课程的学习，使学生了解角抵、百戏在古代发展的概况及对舞蹈的影响。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析角抵、百戏对舞蹈有哪些影响。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对角抵、百戏与舞蹈的学习，加深对中国传统文化的认知，培养学生民族自豪感。支撑课程目标3。

【重点】“百戏”舞蹈

【难点】角抵百戏对舞蹈的影响

§4.1 角抵戏的演出形式 1 学时

§4.2 角抵百戏中的舞蹈 3 学时

汉代角抵戏中的舞蹈按其特征，大致可分为四类：

巾袖舞、道具舞、情节舞、舞像

巾袖舞——舞者舞袖或执巾而舞

道具舞——舞者手执乐器、武器或物品而舞的舞蹈，在汉代这类舞蹈相当多，如：郾舞——手拿一种单面蒙皮的鼓而表演的集体舞蹈

铎舞——手拿一种宣布战事的大铃鞞舞

鼓舞

剑舞

棍舞

干舞

戚舞

刀舞

情节舞——以歌舞形式表现简单故事的舞蹈 如：《东海黄公》

舞像——戴假面、著假形（一般为鱼龙百兽假形）而舞如：《鱼龙蔓延》

第五章 唐代宫廷舞蹈及其源流

【教学目标】

- 3、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生认识唐代宫廷舞蹈的构建。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析魏晋南北朝时期的舞蹈从那几个方面为唐代舞蹈的发展奠定了基础。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对唐代宫廷舞蹈及其源流的学习，加深对中国传统文化的认知，培养学生民族自豪感。支撑课程目标3。

【重点】唐代宫廷舞蹈的内容

【难点】唐代宫廷舞蹈的功能

- §5.1 唐代以前各宫廷舞蹈的发展概况。 1 学时
- §5.2 唐代以前宫廷舞蹈是唐代宫廷舞蹈的奠基。 1 学时
- §5.3 唐代舞蹈的来源 2 学时
- 对前代宫廷舞蹈的直接继承 如隋制定《七部乐》开创了历史上在宫廷宴享典礼中使用成套乐舞得先例，唐代继承发展到《九部乐》、《十部乐》
 - 对民间乐舞的采编 如剑舞
 - 吸收兄弟民族与外国的乐舞
 - 唐代的新作
- 注：四点来源具有交错性
- §5.4 唐代宫廷舞蹈的内容、形式及功能 2 学时
- 礼仪性
 - 典礼宴享转向祭祀
 - 娱乐欣赏性
 - 剑舞：《剑器》《柘枝》《胡旋》
 - 软舞：《屈柘枝》《绿腰》《春莺啭》
 - 大曲：《霓裳羽衣舞》
 - 歌舞戏：《大面》《拨头》《踏摇娘》

第六章 宋代宫廷队舞

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生认识宋代宫廷队舞的形式。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析宋代“队舞”有哪些受到唐代舞蹈的影响及历史地位。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对宋代宫廷队舞的学习，加深对中国传统文化的认知，培养学生民族自豪感。支撑课程目标3。

【重点】宋代宫廷队舞的节目

【难点】宋代宫廷队舞的特点

- §6.1 “队舞”节目 1 学时
- “小儿队”中的节目、“女弟子队”中的节目。

§6.2 队舞的演出方式	1 学时
§6.3 队舞的演员分工	1 学时
杖子头：技术最高的演员，负责念口号，其手持银裹头的杖子	
竹竿子：指挥者，负责演员进出场，报幕等职务，手持竹竿子	
花心：为主要演员，负责舞蹈表演(独舞领舞)	
歌舞队：队舞演出的主体部分(群舞)	
后行：乐队伴奏	
§6.4 宋代大曲歌舞	1 学时

第七章 历代宫廷乐舞机构

【教学目标】

- 7、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生认识历代宫廷乐舞机构的名称、功能。支撑课程目标 1。
- 8、能力目标：论述唐代的三大乐舞机构及其分工。掌握支撑课程目标 2。

【重点】乐舞机构法人名称

【难点】乐舞机构的功能

§7.1 周王朝及周以前的乐舞机构	1 学时
尧——质（进行乐舞创作工作）	
舜——典乐官夔（创作寓教于舞）	
夏商——巫周——正式的官方设置乐舞机构产生（大司乐）	
其任务：乐舞演出、乐舞教育	
§7.2 汉魏时期的乐舞机构	1 学时
太乐署——雅乐舞，汉初设立，管理演奏雅乐舞的正统机构	
乐府——俗乐舞，秦代已设收集全国各地的民间歌舞加以编制和演奏	
黄门鼓吹署——东汉的俗乐机构，鼓吹歌舞演奏组织	
清商署——曹魏时期的俗乐舞机构	
§7.3 隋唐时代的乐舞机构	1 学时
隋——太常寺(太乐署 清商署 鼓吹署)	
唐——太常寺 教坊 梨园	
↓ ↓ ↓ ↓	
太乐署 鼓吹署 宫廷机构	
↓ ↓	
行政机构	
§7.4 宋及宋以后的乐舞机构	1 学时
北宋的教坊 设四部：法曲 龟兹 鼓笛 大韶	
南宋的教坊 设有“准教坊人员”	
元代设仪凤、教坊	
明清的乐舞机构	

第八章 戏曲舞蹈及其源流

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生认识、理解戏曲舞蹈的发展概况。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析戏曲舞蹈的特征。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对戏曲舞蹈及其源流的学习，加深对中国传统文化的认知，培养学生民族自豪感。支撑课程目标3。

【重点】戏曲舞蹈的形式

【难点】戏曲舞蹈的文化性质

- §8.1 体变质存的形式 1 学时
- 纯舞蹈表演
- 舞姿身段类别
- §8.2 戏曲舞蹈的文化性质 1 学时
- 宫廷舞蹈的严格程式
- 民间舞蹈的风格样式
- 文人艺术的意趣旨归
- 传统舞蹈的继承与发展

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，并通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国舞蹈发展史中各时期的舞蹈状态以及纵向（朝代之间）与横向（相近学科）的联系，包括舞蹈史学中的舞蹈概念、舞蹈风格研究、舞蹈研究方法以及舞蹈史学与创作	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试

	的联系。	
课程目标 2	掌握对中国舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力，同时能较好的具有结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解中国舞蹈史及对中国传统文化的认知，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立完善的舞蹈观。	课前预习+课堂表现

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 20%）、课堂表现（占比 20%）等，期末考试(60%)为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	50	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	30	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

袁禾主编《中国舞蹈史》，高等教育出版社，2019 年 3 月第 1 版。

2、参考书目：

(1) 袁禾著《中国古代舞蹈史教程》，上海音乐出版社，2004 年 5 月第 1 版。

(2) 袁禾著《中国古代舞蹈史教程》，上海音乐出版社，2004 年五月第 1 版。

(3) 刘青弋主编《中国舞蹈通史》，上海音乐出版社，2010 年 12 月第 1 版。

(4) 孙颖主编《汉代舞蹈概论》，中国文联出版社，2010年4月第1版。

(5) 孙颖著《中国古典舞评说集》，中国文联出版社，2006年8月第1版。

(6) 陈炎主编《中国审美文化史》，山东画报出版社，2000年10月第1版。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞学书苑”微信公众平台、优酷土豆网和舞谱网等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉中国舞蹈发展史中各时期的舞蹈状态以及纵向（朝代之间）与横向（相近学科）的联系，包括舞蹈史学中的舞蹈概念、舞蹈风格研究、舞蹈研究方法以及舞蹈史学与创作的联系。	较为熟悉中国舞蹈发展史中各时期的舞蹈状态以及纵向（朝代之间）与横向（相近学科）的联系，包括舞蹈史学中的舞蹈概念、舞蹈风格研究、舞蹈研究方法以及舞蹈史学与创作的联系。	了解中国舞蹈发展史中各时期的舞蹈状态以及纵向（朝代之间）与横向（相近学科）的联系，包括舞蹈史学中的舞蹈概念、舞蹈风格研究、舞蹈研究方法以及舞蹈史学与创作的联系。	初步了解中国舞蹈发展史中各时期的舞蹈状态以及纵向（朝代之间）与横向（相近学科）的联系，包括舞蹈史学中的舞蹈概念、舞蹈风格研究、舞蹈研究方法以及舞蹈史学与创作的联系。	未能了解中国舞蹈发展史中各时期的舞蹈状态以及纵向（朝代之间）与横向（相近学科）的联系，包括舞蹈史学中的舞蹈概念、舞蹈风格研究、舞蹈研究方法以及舞蹈史学与创作的联系。
课程目标 2	熟练掌握并准确应用中国舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	较为熟练掌握并准确应用中国舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能较好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	掌握并准确应用中国舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	初步掌握并准确应用中国舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；基本能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	未能掌握并准确应用中国舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；不能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。
课程目标 3	熟练掌握中国舞蹈史，大大提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野得到很大拓展。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立很完善的舞蹈观。	较为熟练掌握中国舞蹈史，较大提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野得到较大拓展。具备较为多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立较为完善的舞蹈观。	掌握中国舞蹈史，相对提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野得到相对拓展。具备相对多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立相对完善的舞蹈观。	初步掌握中国舞蹈史，一定程度提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野得到一定拓展。具备一定的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立一定程度的舞蹈观。	未能掌握中国舞蹈史，未能提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野未能得到拓展。未能具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，未能建立舞蹈观。

编写人：邹小燕

审核人：艺术学院教学委员会

《中外舞蹈史》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《中外舞蹈史》（2），英文名称：History of Chinese and Foreign Dance（2）

课程编码：0602ZY145

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训、中国古典舞身韵、中国民族民间舞、中国古典舞基训

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹小燕 **课程组成员：**无

二、课程简介

《中外舞蹈史》（2）属于舞蹈学（师范类）专业的选修课。

《中外舞蹈史》（2）课程主要讲述在西方历史文化发展进程的大背景下，西方舞蹈艺术发展演变的风格及特点，舞蹈艺术与其它艺术形式之间的相互关系，以及艺术与整个社会生活和文化思潮之间的互动关系。培养舞蹈学专业学生舞蹈基础理论知识，丰富舞蹈知识结构，

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《中外舞蹈史》（2）主要通过学习 20 世纪以后西方的历史背景和文化渊源，从理论到实践以整体视角，观照、介绍、解释、研究、阐释现代舞这一文化思潮和文化现象，并以雄辩的事实证明它存在的理由与真实本相，解释艺术变革与艺术发展的规律。要求学生能够从历史背景和文化渊源的角度来理解和分析西方现代舞的发展，并从中找到现代舞自身存在着的一个内在的统一性，进而能够从一个更高的角度来看待舞蹈这门即普通又神秘的艺术。让学生在学习舞蹈专业课的基础上能够更多的从其发展的历史角度去认识和理解现代舞的本质特征，从而为专业课的学习奠定理论基础。

2、具体目标

课程目标 1: 从西方文化的整体美学背景着眼，从个性迥异的代表人物及其代表作着手，系统梳理与评介西方舞蹈发展史上的不同时期、主要风格与流派，力求对各自的创作观念、编舞方法、表演技术、美学特征、成败规律和历史缘由，做出规律性的认识。

课程目标 2: 掌握对西方舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力，同时能较好的具有结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析能力。

课程目标 3: 通过了解西方舞蹈史及，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3. 学科素养	<p>3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。</p> <p>3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p>
4. 教学能力	<p>4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。</p> <p>4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。</p> <p>4.3 树立促进学生评价理念，掌握舞蹈教学过程中的评价方式与方法，能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的舞蹈学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学意识。</p> <p>4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p> <p>课程目标 3</p>

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	H	M	H	M	M	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	20 世纪前期的西方现代舞	4	4
第二章	伊莎多拉·邓肯的自由舞蹈	4	4
第三章	露丝·圣·丹尼斯的宗教舞蹈	4	4
第四章	泰德·肖恩的美国舞蹈	4	4
第五章	玛丽·魏格曼的表现主义舞蹈	4	4
第六章	玛莎·格雷姆的心理表现舞蹈	4	4
第七章	多丽丝·韩芙莉的人道主义舞蹈	4	4
第八章	查尔斯·韦德曼的哑剧舞蹈	4	4
合计		32	32

第一章 20 世纪前期的西方现代舞

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本次课的学习，让学生了解西方现代舞的界定、西方现代舞产生的历史背景、文化渊源、欧洲乐舞教育的传统、欧洲乐舞教育的新思想。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析西方现代舞产生的历史背景、文化渊源有哪些。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对 20 世纪前期的西方现代舞的学习，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。支撑课程目标 3。

【重点】西方现代舞产生的历史背景、西方现代舞产生的文化渊源

【难点】西方现代舞的界定

§ 1.1 西方现代舞的界定 1 学时

关于“现代舞”的几种说法有：“自由舞蹈”、“新舞蹈”、“基础舞蹈”、“纯粹舞蹈”、“赤脚舞蹈”、“抽象舞蹈”等等。

§ 1.2 西方现代舞发生的历史背景 1 学时

科学技术革命对现代艺术的重大影响

两次世界大战对西方文化的震荡

§ 1.3 西方现代舞产生的文化渊源 1 学时

与古典哲学背道而驰的人本主义与科学主义两大思潮的对立与融汇。

现代主义艺术是对西方以理性为核心的文化艺术传统在现当代的背离与转向。

欧洲乐舞教育的传统

音乐教育在欧洲具有悠久的历史。

在希腊哲学中，音乐是世界秩序的正确反映，人们在共同生活中必须遵守这一秩序。

欧洲乐舞教育的新思想

德尔萨特德思想

达尔克罗兹德思想

§ 1.4 现代人体动作科学的建立 1 学时

提出现代人体动作的科学思想的代表人物是拉班。

第二章 伊莎多拉·邓肯的自由舞蹈

【教学目标】

1、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生掌握邓肯的舞蹈及艺术特色、邓肯的舞蹈思想、邓肯舞蹈的审美倾向邓肯舞蹈创造的意义。支撑课程目标 1。

2、能力目标：邓肯的舞蹈具有哪些艺术特色？邓肯的舞蹈具有哪些艺术特色？支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对伊莎多拉·邓肯的自由舞蹈的学习，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。支撑课程目标 3。

【重点】邓肯的舞蹈、艺术特色及舞蹈思想

【难点】邓肯的舞蹈的审美倾向、邓肯的舞蹈创造的意义

§2.1 邓肯的舞蹈及艺术特色 1 学时

对古希腊艺术精神的追求

伴随音乐起舞

即兴作舞

§2.2 邓肯的舞蹈思想 1 学时

建立民主自由的美国舞蹈

邓肯梦寐以求的舞蹈理想是建立属于美国的充满民主精神的自由舞蹈。

生活与艺术一体化

§2.3 邓肯的舞蹈的审美倾向 1 学时

灵肉一致的表现观

邓肯要求身体训练要与“内心的意志”相吻合。

崇高的理想主义价值观

崇尚“美即自然”

§2.4 邓肯的舞蹈创造的意义

1 学时

重返舞蹈的本质

提升了舞蹈的意义

第三章 露丝·圣·丹尼斯的宗教舞蹈

【教学目标】

1、知识目标：通过本次课程的学习，使学生掌握丹尼斯的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想。支撑课程目标 1。

2、能力目标：分析丹尼斯的舞蹈及艺术特色。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对露丝·圣·丹尼斯的宗教舞蹈的学习，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。支撑课程目标 3。

【重点】丹尼斯的舞蹈及艺术特色

【难点】丹尼斯的舞蹈思想

§3.1 丹尼斯的舞蹈及艺术特色

2 学时

执着的宗教精神

东方的形式

音乐视觉化

§3.2 丹尼斯的舞蹈思想

2 学时

舞蹈是更精美更激动人心的生活

舞蹈是一种生命的经验

舞蹈是身体的自然节奏动作

第四章 泰德·肖恩的美国舞蹈

【教学目标】

1、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生掌握肖恩的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想。支撑课程目标 1。

2、能力目标：试述肖恩的舞蹈及艺术特色。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对泰德·肖恩的美国舞蹈的宗教舞蹈的学习，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。支撑课程目标 3。

【重点】肖恩的舞蹈及艺术特色

【难点】肖恩的舞蹈思想

§4.1 肖恩的舞蹈及艺术特色

2 学时

基督教的主题

美国的形式

男人舞蹈

§4.2 肖恩的舞蹈思想

2 学时

舞蹈是上帝及使者最完美的象征

舞蹈是艺术而不是技术

舞蹈是用崇高的心灵表现崇高

第五章 玛丽·魏格曼的表现主义舞蹈

【教学目标】

1、知识目标：通过本次课程的学习，让学生掌握魏格曼的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想、审美倾向。支撑课程目标 1。

2、能力目标：分析魏格曼的舞蹈及艺术特色。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对玛丽·魏格曼的表现主义舞蹈的学习，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。支撑课程目标3。

【重点】魏格曼的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想

【难点】魏格曼舞蹈的审美倾向

§5.1 魏格曼的舞蹈及艺术特色

1 学时

粗砺地表现中的人文关怀

原始的主题与神秘的风格

§5.2 魏格曼的舞蹈思想

2 学时

舞蹈是表现人的语言和经验

舞蹈产生于时代及其精神

舞蹈具有纯舞蹈与戏剧舞蹈之分

关注舞蹈与生命本质的统一

舞者个体与整体应并行不悖

§5.3 魏格曼舞蹈的审美倾向

1 学时

表现主义的指南

对纯粹舞蹈的追求

第六章 玛莎·格雷姆的心理表现舞蹈

【教学目标】

1、知识目标：通过本次课程的学习，让学生掌握到格雷姆的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想、审美倾向。支撑课程目标 1。

2、能力目标：分析格雷姆的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想、审美倾向。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对玛莎·格雷姆的心理表现舞蹈的学习，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学

生多元的舞蹈审美观。支撑课程目标3。

【重点】格雷姆的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想、审美倾向。

【难点】格雷姆的以呼吸为原动力的收缩

§6.1 格雷姆的舞蹈及艺术特色 2 学时

- 个人对社会的反抗时期
- 个人对民族的认同时期
- 对人性深入探索时期
- 独特的个性特征
- 浓重的原始风格与性意味
- 强烈的内省倾向和戏剧性追求
- 紧张沉重的肢体语言
- 以呼吸为原动力的收缩——伸展的技术体系

§6.2 格雷姆的舞蹈思想 1 学时

- 舞蹈是一种艺术
- 舞蹈是一种经验
- 舞蹈是生命状态的演出
- 格雷姆的舞蹈常常是透过肢体语言，把隐匿在人性之后的秘密揭示出来。

§6.3 格雷姆舞蹈的审美倾向 1 学时

- 在性本能中表现人的本质
- 在“集体无意识”中追随先民的脚步

第七章 多丽丝·韩芙莉的人道主义舞蹈

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本次课程的学习，让学生掌握韩芙莉的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想、审美倾向。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：论述唐代的三大乐舞机构及其分工。掌握支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对多丽丝·韩芙莉的人道主义舞蹈的学习，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。支撑课程目标 3。

【重点】韩芙莉的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想、审美倾向

【难点】韩芙莉舞蹈中以呼吸为原动力的失衡与复衡技术体系

§7.1 韩芙莉的舞蹈及艺术特色 2 学时

- 理性与激情的统一

追求人性表现的普遍性与抽象性	
纯粹舞蹈的追求	
以呼吸为原动力的失衡与复衡技术体系	
§7.2 韩芙莉的舞蹈思想	1 学时
舞蹈是关心人的价值的艺术	
舞蹈是一门独立的抽象的艺术	
§7.3 韩芙莉舞蹈的审美倾向	1 学时
艺术是对现实生活的反映	
失衡与复衡是运动的本质	

第八章 查尔斯·韦德曼的哑剧舞蹈

【教学目标】

- 1、知识目标：通过对本次课程的学习，使学生了解韦德曼的舞蹈及艺术特色、舞蹈思想。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析韦德曼的舞蹈及艺术特色。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对查尔斯·韦德曼的哑剧舞蹈的学习，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。支撑课程目标 3。

【重点】韦德曼的舞蹈及艺术特色

【难点】韦德曼的舞蹈思想

§8.1 韦德曼的舞蹈及艺术特色	2 学时
清晰明了与哑剧风格	
动的幽默和浓郁的生活气息	
§8.2 韦德曼的舞蹈思想	2 学时
艺术和生活密不可分	
将思想与感情输入动作	

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，并通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	从西方文化的整体美学背景着眼，从个性迥异的代表人物及其代表作着手，系统梳理与评介西方舞蹈发展史上的不同时期、主要风格与流派，力求对各自的创作观念、编舞方法、表演技术、美学特征、成败规律和历史缘由，做出规律性的认识。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握对西方舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力，同时能较好的具有结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解西方舞蹈史及，拓展学生舞蹈的艺术视野，培养学生多元的舞蹈审美观。	课前预习+课堂表现

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 20%）、课堂表现（占比 20%）等，期末考试(60%)为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	50	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	30	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

刘青弋著，西方现代舞史纲，上海音乐出版社，2004 年。

2、参考书目：

金秋著，外国舞蹈文化史略，人民音乐出版社，2003 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞学书苑”微信公众平台、优酷土豆网和舞谱网等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉西方文化的整体美学背景，能很好地从个性迥异的代表人物及其代表作着手，系统梳理与评介西方舞蹈发展史上的不同时期、主要风格与流派，力求对各自的创作观念、编舞方法、表演技术、美学特征、成败规律和历史缘由，做出规律性的认识。	较为熟悉西方文化的整体美学背景，能较好地从个性迥异的代表人物及其代表作着手，系统梳理与评介西方舞蹈发展史上的不同时期、主要风格与流派，力求对各自的创作观念、编舞方法、表演技术、美学特征、成败规律和历史缘由，做出规律性的认识。	了解西方文化的整体美学背景，能从个性迥异的代表人物及其代表作着手，系统梳理与评介西方舞蹈发展史上的不同时期、主要风格与流派，力求对各自的创作观念、编舞方法、表演技术、美学特征、成败规律和历史缘由，做出规律性的认识。	初步了解西方文化的整体美学背景，基本能从个性迥异的代表人物及其代表作着手，系统梳理与评介西方舞蹈发展史上的不同时期、主要风格与流派，力求对各自的创作观念、编舞方法、表演技术、美学特征、成败规律和历史缘由，做出规律性的认识。	未能了解西方文化的整体美学背景，从个性迥异的代表人物及其代表作着手，系统梳理与评介西方舞蹈发展史上的不同时期、主要风格与流派，力求对各自的创作观念、编舞方法、表演技术、美学特征、成败规律和历史缘由，做出规律性的认识。
课程目标 2	熟练掌握西方舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	较为熟练掌握并准确应用西方舞蹈史史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能较好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	掌握并准确应用西方舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	初步掌握并准确应用西方舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；基本能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	未能掌握并准确应用西方舞蹈史范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；不能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。
课程目标 3	熟练掌握西方舞蹈史，大大提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野得到很大拓展。具备多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立很完善的舞蹈观。	较为熟练掌握西方舞蹈史，较大提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野得到较大拓展。具备较为多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立较为完善的舞蹈观。	掌握西方舞蹈史，相对提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野得到相对拓展。具备相对多元的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立相对完善的舞蹈观。	初步掌握西方舞蹈史，一定程度提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野得到一定拓展。具备一定的舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，建立一定程度的舞蹈观。	未能掌握西方舞蹈史，未能提升对中国传统文化的认知，学生舞蹈艺术视野未能得到拓展。未能具备舞蹈审美观以及民族文化自豪感、认同感，未能建立舞蹈观。

编写人：邹小燕

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 VI（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 VI（1）；英文名称：Vocal VI（1）

课程编码：0602ZY212

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：基础乐科

开课单位：艺术学院

课程负责人：王荣

课程组成员：声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 VI（1）》是为舞蹈学专业本科生开设的选修课程。本课程旨在训练学生掌握基本的科学歌唱发声方法，掌握声乐基础理论知识，使学生对歌唱发声的基本原理和方法有较清楚的理解和认识，初步建立起正确的声音概念，能胜任中等学校音乐课教学和课外辅导工作。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生深入学习以及毕业后从事音乐教学相关工作奠定坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生掌握声乐基础理论知识，培养学生正确的歌唱姿势，以及正确的呼吸方法，养成良好的换气习惯，树立正确的声音概念，以及初步培养学生辅导中学课外声乐活动的的能力。

本学期演唱不少于 4 首声乐作品。

2、具体目标

课程目标 1：培养正确的歌唱姿势，以及正确的呼吸方法，具备积极的歌唱心理状态。

课程目标 2：了解声乐的基本概念、原理及相应的理论知识；培养声乐艺术审美力与修养；能将声乐知识运用到音乐与舞蹈的教学课堂中。

课程目标 3：通过对声乐演唱方法的认识和学习，培养学生的辩证唯物主义世界观，以及严谨的治学态度和作风；通过学习优秀的声乐作品，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结经验。

课程目标 4：演唱歌曲时要求音准、节奏无误；始终强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，培养学生辅导课外有关音乐活动的综合能力；初步了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
3 学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。 4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技	课程目标 3

	能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 4
7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	8	4
第二模块	声乐基本技能与方法	8	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	8	4
第四模块	中小学音乐教育教学实践	8	4
合计		32	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：学习声乐的基本概念；了解并掌握呼吸的基本原理。支撑课程目标 1、2、3。
- 2、能力目标：学会运用声乐的基本理论知识。支撑课程目标2、4。
- 3、价值目标：培养良好的歌唱习惯，树立正确的声音观念。支撑课程目标2。

【重点】学习正确的呼吸原理

【难点】掌握呼吸原理与机能

【教学内容】

6. 歌唱器官的生理结构
7. 歌唱呼吸原理与机能
8. 积极的歌唱心理状态

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：培养正确的歌唱姿势，掌握正确的呼吸方法。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：歌唱中呼吸流畅，中声区平稳，演唱规范；学会反思，从反思中总结经验；了解声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养学生的声乐审美能力；培养学生的辩证唯物主义世界观以及精益求精的精神，培养学生严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】呼吸的训练。

【难点】呼吸的连贯以及正确的换气方法。

【教学内容】

- 1、掌握正确的歌唱姿势。
- 2、指导学生运用正确的呼吸方法, 体会气息对声音的支持。
- 3、中声区的发声训练, 做到声音平稳。
- 4、演唱初级声乐作品不少于4首。

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

1、知识目标：学习初级中外声乐作品。支持课程目标 3。

2、能力目标：能辨析声音的美感，提高声乐审美能力；学会反思，从反思中总结经验；初步了解声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。

3、价值目标：培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，培养学生严谨的学习态度和作风，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标 3、4。

【重点】提高声乐演唱的审美。

【难点】理解作品的内涵，学会反思。

【教学内容】

2、初步了解声乐表演的审美与创造。

2、演唱歌曲时，读谱准确，音准、节奏无误，能与伴奏协作。

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

1、知识目标：了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支持课程目标 4。

2、能力目标：初步培养学生辅导中学课外声乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则。支撑课程目标 3、4。

3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解国家的文艺和教育方针、政策与法规。

【难点】初步了解中学声乐教学的基本方法

【教学内容】

1、了解国家的文艺和教育方针、政策与法规

2、以音乐审美为核心，通过网络资源积累曲目。

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习;**课堂**以讲授法为主,结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容;**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用,并布置自学任务,明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。一方面,教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容,另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固,再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况,遵循循序渐进、因材施教的教学原则,分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中,学生要紧跟老师,积极参与互动,提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用,鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源,吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、掌握正确的歌唱方法,培养正确的歌唱姿势,以及正确的呼吸方法,具备积极的歌唱心理状态。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	培养声乐艺术审美力与修养;能将声乐知识运用到音乐与舞蹈的教学课堂中;正确理解声乐作品的内涵与风格,能辨析声音的美感,以及掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识,培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神,形成严谨的治学态度和作风;强化学生的思想素养,激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀;学会反思,具备独立判断和解决基本问题的能力。	课堂互动、课后作业、课外学习、实践考试
课程目标 4	始终强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念;在教学方式方法上具备创新的意识;培养学生团队协作学习、沟通交流的能力	课外学习、团队协作

	以及良好的和谐的人际关系。	
--	---------------	--

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

- [1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.
- [2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月
- [3] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品（一）[M]. 北京：人民音乐出版社，1986 年. .
- [4] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品（二）[M]. 北京：人民音乐出版社，1986 年. .
- [5] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品（三）[M]. 北京：人民音乐出版社，1986 年. .
- [6] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品（一）[M]. 北京：人民音乐出版社，1986 年. .

[7] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(二)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[8] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(三)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP,等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：王荣

审核人：艺术学院教学委员会

《声乐 VI（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：声乐 VI（2）；英文名称：Vocal VI（2）

课程编码：0602ZY213

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：基础乐科

开课单位：艺术学院

课程负责人：王荣

课程组成员：声乐教研室全体教师

二、课程简介

《声乐 VI（2）》是为舞蹈学专业本科生开设的选修课程。本课程旨在训练学生掌握基本的科学歌唱发声方法以及声乐基础理论知识，使学生对歌唱发声的基本原理和方法有较清楚的理解和认识，初步建立起正确的声音概念，能胜任中等学校音乐课教学和课外辅导工作。

本课程内容包括：声乐理论与知识、声乐基本技能与方法、声乐艺术审美及表现和中小学音乐教育教学实践共四大模块。其内容相辅相成，结合了中学音乐教育教学实际，面向基础教育，注重理论性与实践性相结合、思想性与专业性相结合、传统性与创新性相结合。在课程学习的过程中进一步帮助学生确立正确的世界观、人生观，弘扬民族文化和自信，激发爱国和教育情怀。本课程主要采用课堂讲授与指导、讨论分析，学生的课后练习、课外实践，舞台观摩实践等相结合的方式进行，为学生深入学习以及毕业后从事音乐教学相关工作奠定坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

该课程要求在贯彻执行坚定党的教育方针政策下，强化学生的思政意识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，通过本课程的学习，使学生掌握声乐基础理论知识，培养学生正确的歌唱姿势，以及正确的呼吸方法，养成良好的换气习惯，树立正确的声音概念，以及初步培养学生辅导中学课外声乐活动的的能力。

本学期演唱不少于 4 首声乐作品。

2、具体目标

课程目标 1：培养正确的歌唱姿势，以及正确的呼吸方法，具备积极的歌唱心理状态。

课程目标 2：了解声乐的基本概念、原理及相应的理论知识；培养声乐艺术审美力与修养；能将声乐知识运用到音乐与舞蹈的教学课堂中。

课程目标 3：通过对声乐演唱方法的认识和学习，培养学生的辩证唯物主义世界观，以及严谨的治学态度和作风；通过学习优秀的声乐作品，强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，从反思中总结经验。

课程目标 4：演唱歌曲时要求音准、节奏无误；始终强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，培养学生辅导课外有关音乐活动的综合能力；初步了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1 师德规范	1.1 爱党、爱国，积极践行社会主义核心价值观，准确把握并增进对新时代中国特色社会主义的“思想认同、政治认同、理论认同、情感认同”，牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚定“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。	课程目标 3
2 教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
3 学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 2
4 教学能力	4.1 熟悉中学音乐课程标准和教材，充分理解音乐的“基本知识、实践能力、认知能力、审美能力”等音乐学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。 4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 2 课程目标 4
6 综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技	课程目标 3

	能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 4
7 学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 3
8 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一模块	第二模块	第三模块	第四模块
课程目标 1	H	M	L	L
课程目标 2	M	H	M	L
课程目标 3	L	M	H	M
课程目标 4	L	L	M	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《声乐 I（1）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一模块	声乐理论与知识	8	4
第二模块	声乐基本技能与方法	8	4
第三模块	声乐艺术审美与表现	8	4
第四模块	中小学音乐教育教学实践	8	4
合计		32	16

第一模块 声乐理论与知识

【教学目标】

- 1、知识目标：学习声乐的基本概念，掌握共鸣腔体的发声原理。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：学会运用声乐的基础理论知识。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过学习声乐基本概念，培养良好的歌唱习惯和正确的声音观念。支撑课程目标2。

【重点】歌唱发声与共鸣原理

【难点】掌握歌唱中共鸣腔体的运用原理

【教学内容】

- 1、声乐的基本概念
- 2、歌唱发声与共鸣原理
- 3、歌唱的心理基础

第二模块 声音基本技能与方法

【教学目标】

- 1、知识目标：加强歌唱中的呼吸训练，初步建立歌唱中的共鸣腔体，培养良好的歌唱习惯。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：歌唱中呼吸流畅，共鸣腔体的运用，演唱规范；学会反思，从反思中总结演唱经验；了解声乐教学的基本方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：提高学生的声乐审美能力，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神，培养学生严谨的治学态度和作风。支撑课程目标3。

【重点】呼吸顺畅、共鸣腔体的运用

【难点】气息与声音的协调运用

【教学内容】

- 5、着重中音区的发声训练，力求做到喉头稳定发音自然流畅。
- 6、加强气息的训练，基本达到气息和声音协调配合。
- 7、要求基本建立共鸣腔体，做到吐字清晰。
- 8、元音字母训练以及初级练声曲练习。
- 5、演唱中外声乐作品不少于 4 首。

第三模块 声乐艺术审美与表现

【教学目标】

- 1、知识目标：学习优秀中外声乐作品。支持课程目标 3。
- 2、能力目标：正确理解声乐作品的内涵与风格，演唱不同风格的中外声乐作品；学会反思，从反思中总结演唱经验、获得创新意识；学习声乐教学的基本方法。支撑课程目标 2、3。
- 3、价值目标：提高学生的声乐审美能力，培养学生的辩证唯物主义世界观以及追求精益求精的精神；强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀。支撑课程目标3。

【重点】提高声乐演唱的审美

【难点】理解并表达作品的内涵

【教学内容】

- 1、了解声乐表演的审美与创造
- 2、能够理解作品内涵，并表达歌曲的内容和意境
- 3、演唱歌曲时，读谱准确，音准、节奏无误，能与伴奏协作

第四模块 中学音乐教育教学实践

【教学目标】

- 1、知识目标：了解国家的文艺和教育方针、政策与法规；了解本学科和其它相关专业以及分支学科之间的联系。支持课程目标 4。
- 2、能力目标：培养学生辅导课外声乐活动的的能力；遵守循序渐进、因材施教的教学原则，并在教学方法方式上具备创新的认识。支撑课程目标 3、4。
- 3、价值目标：为毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的理论和实践基础；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标 4。

【重点】了解国家的文艺和教育方针、政策与法规

【难点】了解本学科和其他相关专业以及分支学科之间的关系；如何做到因材施教。

【教学内容】

1、通过观摩学习高年级学生教学实践，了解中小学声乐教学的基本方法，培养学生辅导中小学课外声乐活动的能力

2、布置课外学习与实践作业

六、课程教学基本方法

课前布置预习任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；**课堂**以讲授法为主，结合示范、音频视频播放、适时互动、课堂讨论等完成授课内容；**课后**通过布置的作品加强学生对知识点的巩固和应用，并布置自学任务，明确任务要点以及与课堂知识的关联性。培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。一方面，教师要选择思想性强、艺术性高、具有训练价值的声乐曲目作为学习内容，另一方面学生根据要求对作品认真做好课前预习准备和课后复习巩固，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。根据学生的实际情况，遵循循序渐进、因材施教的教学原则，分别为不同的学生制定不同的教学实施方案。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用。不论是从课堂上吸取的教学方法还是类似曲目的积累和运用，鼓励学生能做到举一反三。

4、充分利用网络资源，吸纳中外声乐文化的优秀成果。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	声乐的基本概念、掌握正确的歌唱方法，培养正确的歌唱姿势，以及正确的呼吸方法，具备积极的歌唱心理状态。	课堂互动、课外学习、课后作业
课程目标 2	培养声乐艺术审美力与修养；能将声乐知识运用到音乐与舞蹈的课堂中；正确理解声乐作品的内涵与风格，能辨析声音的美感，以及掌握声乐教学的基本方法。	课堂互动、课外学习、团队协作、课后作业、实践考试
课程目标 3	通过声乐演唱方法的学习和认识，培养学生的辩证唯物主义世界观以	课堂互动、课后作业、课外学习、实

	及追求精益求精的精神，形成严谨的治学态度和作风；强化学生的思想素养，激发学生自立、自强、自爱的意识和孕育培养学生的家国情怀；学会反思，具备独立判断和解决基本问题的能力。	践考试
课程目标 4	始终强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念；在教学方法方式上具备创新意识的意识；培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	课外学习、团队协作

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括课外学习、课堂互动、课后作业、团队协作等，期末考试为舞台实践考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	课外学习		课堂互动		课后作业		团队协作		实践考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	20%	60	40%	60	40%				
课程目标 2	50	20%	40	40%	40	40%				
课程目标 3							60	50%	60	50%
课程目标 4							40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：无

2、参考书目：

[1] 杨立岗 等. 声乐教学法. 上海音乐出版社. 2021 年 2 月.

[2] 余笃刚 主编. 声乐教育学. 上海音乐出版社. 2009 年 5 月

[3] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(一)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[4] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(二)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[5] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》中国作品(三)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[6] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(一)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[7] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(二)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

[8] 罗宪君、李滨荪、徐朗,《声乐曲选集》外国作品(三)[M]. 北京:人民音乐出版社,1986年. .

3、网上资源:

优酷 APP、腾讯视频 APP、哔哩哔哩 APP、国际声乐 APP, 等。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习,适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理,并将学习成果以小组讨论或者展演的方式进行互评和交流。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较强的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得稳定良好的歌唱习惯。	较熟练掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备较好演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；获得良好的歌唱习惯。	掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、正确的歌唱方法，具备一定的演唱能力，能处理语言与歌唱的关系；有良好的歌唱习惯。	初步掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系、具备正确的歌唱方法、理解语言与歌唱的关系，建立良好的歌唱习惯。	未能掌握声乐的基本概念、原理及相应的理论知识体系，不具备正确的歌唱方法的能力、不理解语言与歌唱的关系，没有建立良好的歌唱习惯。
课程目标 2	能熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱大量不同风格歌曲的能力；能灵活运用声乐教学的基本方法。	能较熟练地运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；准确理解声乐作品的内涵与风格和声音的美感，具备演唱多种不同风格歌曲的能力；较熟练运用声乐教学基本方法。	能够运用声乐学科的知识体系解决歌唱中的基本问题；正确理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱一定数量不同风格歌曲的能力；掌握声乐教学的基本方法。	初步掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，具备演唱少量不同风格歌曲的能力；了解声乐教学的基本方法。	未能掌握解决歌唱中的基本问题的能力、理解声乐作品的内涵与风格，不能演唱不同风格歌曲的；不会反思；不了解声乐教学的基本方法。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。具有家国情怀。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决问题的能力。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。从反思中总结演唱或教学经验，具备独立判断和解决基本问题的能力。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风；学会反思，从反思中总结演唱经验。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风；具备反思的意识	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作、沟通、交流的能力，具有很好的和谐的人际关系；有创新意识，懂得因材施教的教学原则；熟悉青少年嗓音知识，能独立组织教学活动。	具备较好的团队协作、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系；熟悉青少年嗓音知识；懂得因材施教的教学原则；能独立组织声乐及相关教学活动。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识，能独立组织声乐及相关的教学活动。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系；了解青少年嗓音知识。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系；不能独立教学；不了解青少年嗓音知识及教学原则。

编写人：王荣

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族民间舞 II》（1）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族民间舞 II，英文名称：Chinese nationality folk dance II（1）

课程编码：0602ZY128

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：中国民族民间舞 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：董柳莎 **课程组成员：**张冬琦、陈蕾、李蕊伶

二、课程简介

《中国民族民间舞 II》（1）是舞蹈学（师范类）专业的专业选修课，是《中国民族民间舞 I》的延伸与拓展。其内容包括：维吾尔族民间舞蹈、胶州秧歌两个内容。

本课程通过训练学生身体各部分肌肉的能力，改变学生原有的自然体态、解放肢体，获得必要的技术、技能和规范的动作形态，了解并准确表达维吾尔族民间舞和胶州秧歌的舞蹈动律及风格。通过不同民间舞舞种的学习，使学生在身体各部位表现力及舞蹈意识等方面得到有效的训练。通过该课程的学习，为学生毕业后从事舞蹈教学、表演以及科学研究工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程主要通过教授维吾尔族民间舞与胶州秧歌使学生掌握所学民间舞蹈的文化背景、风格特征、动作要领以及组合编排规律，培养学生身体协调能力、民族民间舞教学能力，提高自身专业素养、开阔思维，树立其传承、发扬民族文化意识，为学习后续专业课程及从事舞蹈教育、教学相关工作打下坚实的基础。

3、具体目标

课程目标 1:掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态、动律、舞蹈风格及历史文化背景与发展现状。

课程目标 2:掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3:通过维吾尔族民间舞和胶州秧歌文化背景发展现状的认知,培养学生民间文化保护与传承意识,激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4:布置课前预习、课后训练内容,要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用小组讲解示范的形式在全班进行汇报,从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能,接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练,能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识,理解舞蹈学习与教学的规律和特点,能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略,能结合舞蹈程特点,挖掘课程思想政治教育资源,将知识学习、能力发展与品德养成相结合,合理设计育人目标、主题和内容,有机开展养成教育,进行综合素质评价,达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识,理解学习共同体的特点与作用,掌握团队协作的基本方法和策略,具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章	第十一章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	L				L	L					L
课程目标 4	L				L	L					L

注:表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族民间舞Ⅱ》(1) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时(预习、复习、练习)
第一章	维吾尔族舞蹈概况与基本体态、动律组合	4	6
第二章	维吾尔族舞蹈垫步组合	4	6
第三章	维吾尔族舞蹈碎步组合	4	6
第四章	维吾尔族舞蹈眼睛组合	4	6
第五章	“赛乃姆”风格性组合	6	8
第六章	刀郎—齐克提曼“风格性组合	8	10
第七章	胶州秧歌文化背景与基本体态、正丁字拧步组合	6	8
第八章	胶州秧歌提拧步组合	6	8
第九章	胶州秧歌倒丁字步组合	6	8
第十章	胶州秧歌嫚扭组合	6	8
第十一章	胶州秧歌传统组合《青兰兰的河》	8	10
合计		64	84

第一章 维吾尔族舞蹈文化背景与基本体态、动律组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解维吾尔族民间舞的风格特点及发展概况；掌握维吾尔族舞蹈“立腰拔背”的基本体态以及腕部、“摇身点颤”动律，了解其动作规范及要领。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握所学动律动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2
- 3、价值目标：使学生了解维吾尔族舞蹈“立腰拔背”体态背后的民族性格特征；通过“赛乃姆”“齐克提曼”不同风格舞蹈的介绍使学生了解新疆维吾尔族不同地区不同的风貌，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）课堂汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握维吾尔族舞蹈基本体态、腕部“绕、推”动律、膝部“颤”动律，并准确理解动作基本原理。

【难点】掌握“拔而不僵”“颤而不窜”的内在韵律特征。

- | | |
|--|--------|
| § 1.0 维吾尔族文化背景介绍; | 0.25学时 |
| § 1.1 基本体态、基本手位、脚位 | 0.25学时 |
| 挑身（横、侧、正）、基本手形、握袖手、提裙手、平掌、小八字脚、点步（前、旁） | |
| § 1.2 弹指、弹腕、绕腕单一动律 | 0.5学时 |
| § 1.3 上身舞姿 | 0.5学时 |
| 花篮式、横挑身四位遮面式、侧挑身掏绕腕托帽手 | |
| § 1.4 跪式 | 0.5学时 |
| 单跪立式、双跪坐式、四位跪坐式、双跪立式 | |
| § 1.5 摇身点颤单一动律 | 1学时 |
| § 1.6 组合短句 | 2学时 |

第二章 维吾尔族舞蹈垫步组合

【教学目标】

1. 知识目标：深入了解维吾尔族民间舞体态、动律特点；掌握维吾尔族舞蹈垫步步伐及组合动作，了解其动作规范及要领；复习基本体态、动律组合。支撑课程目标1
2. 能力目标：掌握平均节奏横垫步、切分节奏横垫步动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2

【重点】掌握两种不同节奏垫步要求，了解其异同点，并准确理解动作基本原理。

【难点】掌握“拔而不僵”“颤而不窜”的内在动律特征以及垫步组合的完整性与风格性。

- | | |
|-------------------|--------|
| § 2.1 平均节奏横垫步单一动律 | 0.5学时 |
| § 2.2 单步 | 0.25学时 |
| 单步单一动律、交替盖手 | |
| § 2.3 踮脚别步 | 0.25学时 |
| 踮脚别步单一动律、上分手 | |
| § 2.4 切分节奏横垫步单一动律 | 0.5学时 |
| § 2.5 扶胸式前后点步 | 0.25学时 |
| § 2.6 留腰转 | 0.25学时 |
| § 2.7 垫步综合训练组合 | 2学时 |

第三章 维吾尔族舞蹈碎步组合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握维吾尔族舞蹈碎步步伐及与碎步结合的多种体态，了解其动作规范及要领；复习“基本体态与动律组合及垫步组合。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握碎步步伐及与碎步结合的多种体态动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2

【重点】掌握碎步步伐动作要领及与上肢的协调配合。

【难点】将“拔而不僵”“颤而不窜”的内在动律特征运用到碎步组合，保证组合表演的完整性与风格性。

- | | |
|-----------------|-------|
| § 3.1 “S”晃身碎步 | 0.5学时 |
| 晃身的发力点、碎步步伐的支撑点 | |
| § 3.2 碎步组合上身体态 | 0.5学时 |
| 托颌三位手碎步、五位提裙手碎步 | |
| § 3.3 剁碎步 | 1学时 |
| § 3.4 碎步组合动作 | 2学时 |

第四章 维吾尔族舞蹈动律及眼睛组合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握维吾尔族舞蹈摆臂、移颈、眼神、绕脸、晃身动律，了解其动作规范及要领；复习基本体态与动律组合、垫步组合、碎步组合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握维吾尔族舞蹈中运用较为频繁的上下肢动律以及各种眼神，了解动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过常用动律各种眼神的学习，使学生了解维吾尔族地域人文风貌及舞蹈风格特征，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】掌握各类眼神以及与各动律的协调配合。

【难点】掌握组合中“弱拍强颤、强拍弱颤”的处理方式，保证组合表演的完整性与风格性。

- | | |
|---------------------|-------|
| § 4.1常用动律 | 0.5学时 |
| 双手扶膝行礼 握袖手摆臂 移颈 | |
| § 4.2 眼神运用 | 0.5学时 |
| 平视 斜垂视 斜平视 斜仰视 | |
| § 4.3 弧线晃身与前点地步碾转短句 | 0.5学时 |
| § 4.4 绕脸带方向移颈短句 | 0.5学时 |
| § 4.4 组合短句 | 2学时 |

第五章 “赛乃姆”风格性组合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握“赛乃姆”风格性组合中的三步一抬、踏蹲旁点步、垫步、跺闪步以及上肢灵活多变的手部动律，了解其动作规范及要领；复习基本体态与动律组合、垫步组合、碎步组合、动律与眼睛组合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握“赛乃姆”组合中的上下肢动律，了解动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过“赛乃姆”组合的学习，使学生了解维吾尔族地域人文风貌及其舞蹈风格特征，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握组合中上下肢动律以及与各动律的协调配合。

【难点】掌握组合中活泼热情、明快奔放的的风格特征，保证组合表演的完整性。

§6.1 三步一踢（进退）	0.5学时
§6.2 踏蹲旁点步（进退）	0.5学时
§6.3 五位柔腕蹉跎步	0.5学时
§6.4 跺闪步	0.5学时
§6.5 前后点颤步	0.5学时
§6.6 双人配合短句	0.5学时
§6.6 组合动作	3学时

第六章 刀郎——“齐克提曼”风格性组合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握“齐克提曼”节奏与组合中的“微颤”“滑冲”动律，了解其动作规范及要领；复习基本体态与动律组合、垫步组合、碎步组合、动律与眼睛组合、赛乃姆风格性组合。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解“齐克提曼”舞蹈形式文化概况，掌握组合中的上下肢动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过“齐克提曼”组合的学习，使学生了解维吾尔族地域南疆与北疆舞蹈、文化差异及其舞蹈风格特征，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程

目标3、4

【重点】了解刀郎6/8的节奏型特点；掌握组合中上下肢动律协调配合以及动作间的衔接转换。

【难点】掌握刀郎舞“颤而不窜”的内在动律以及粗犷矫健、刚劲有力舞蹈风格。

§6.1 刀郎齐克提曼基本步	0.5学时
基本步 七位闪身进退步	
§6.2 跺冲步甩裙闪身	0.5学时
跺冲步 滑冲步甩裙	
§6.3 拉弓式短句	1学时
§6.4 穿手蹉步短句	1学时
§6.4.5 颤晃翻身与交替跺踏步短句	1学时
§6.4 组合短句	4学时

第七章 胶州秧歌文化背景与基本体态、动律训练

【教学目标】

1、知识目标：了解胶州秧歌的风格特点及发展概况；掌握胶州秧歌“三道弯体态”及正丁字拧步动律，了解其动作规范及要领。支撑课程目标1

2、能力目标：掌握“三道弯”体态、正丁字拧步及上肢配合动律动作标准，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2

3、价值目标：通过学习使学生了解胶州秧歌民间文化背景以及民族性格特征在舞蹈中的体现，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）课堂汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握“三道弯”体态与正丁字拧步、八字划扇动律并准确理解动作基本原理。

【难点】“三道弯”体态在正丁字拧步过程中的体现，以及“碾、拧、抻、韧”动律特征的融合运用。

§ 7.1 胶州秧歌文化背景介绍	0.25学时
§ 7.2 “三道弯”基本体态	0.25学时
§ 7.3 正丁字碾步（进、退）单一动律	0.5学时
§ 7.4 合扇八字划扇	0.5学时
§ 7.5 开扇八字划扇	0.5学时
§ 7.6 合（开）扇正丁字拧步短句	1学时
§ 7.5 组合短句	3学时

第八章 胶州秧歌提拧步组合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握胶州秧歌提拧步单一动律以及提拧步与扣压扇、八字绕扇等上肢动作的协调配合，了解其动作规范及要领。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握提拧步、扣压扇、拨扇、托扣扇动律，能解释其风格、形式原理，具备运用所学动律编排教学组合的能力。支撑课程目标2。

【重点】上肢扇花动律与提拧步的协调配合。

【难点】“碾、拧、抻、韧”动律特征在组合动作中的融合运用。

§ 8.1 提拧步单一动律	0.5学时
§ 8.2 提拧步扣压扇	0.5学时
§ 8.3 提拧横八字绕扇	0.5学时
§ 8.4 拨扇	0.5学时
§ 8.5 大掖步托扣扇	0.5学时
§ 8.6 撤步铲扇	0.5学时
§ 8.7 合扇双背手	0.5学时
§ 8.8 组合短句	2.5学时

第十章 胶州秧歌倒丁字碾步组合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握胶州秧歌倒丁字碾步单一动律以及倒丁字碾步与大撇扇、合（开）扇等上肢动作的协调配合，了解其动作规范及要领。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握倒丁字碾步、倒丁字碾步大撇扇、合（开）扇、探步拨扇动律，能解释其风格、形式原理，具备运用所学动律编排教学组合的能力。支撑课程目标2

【重点】上肢扇花动律与倒丁字碾步的协调配合。

【难点】“碾、拧、抻、韧”动律特征在组合动作中的融合运用。

§ 8.1 倒丁字碾步单一动律	0.5学时
§ 8.2 倒丁字碾步大撇扇、合扇	0.5学时
§ 8.3 倒丁字碾步大撇扇、开扇	0.5学时
§ 8.4 拨扇	0.5学时
§ 8.5 倒丁字碾步、探步拨扇	1学时
§ 8.6 组合短句	2学时

第十一章 胶州秧歌嫚扭组合

【教学目标】

1、知识目标：掌握胶州秧歌嫚扭、平转扇、胯旁转扇动律以及上下肢的协调配合，并了解其动作规范及要领。支撑课程目标1

2、能力目标：掌握胶州秧歌嫚扭、平转扇、胯旁转扇动律，能解释其风格、形式原理，具备运用所学动律编排教学组合的能力。支撑课程目标2

【重点】上肢平转扇动律与嫚扭的协调配合。

【难点】组合动作完成的完整性与风格性把握。

§ 8.1 嫚扭步单一动律 1学时

§ 8.2 平转扇 0.5学时

§ 8.3 嫚扭平转扇 1学时

§ 8.4 胯旁端扇 0.5学时

§ 8.5 组合短句 2学时

§ 8.6 组合队形排练 1学时

第十二章 胶州秧歌传统组合《青兰兰的河》

【教学目标】

1、知识目标：了解传统《青兰兰的河》的编排规律与训练特点与价值；了解其动作规范及要领，准确表现其风格特征。支撑课程目标1

2、能力目标：掌握胶州秧歌传统组合《青兰兰的河》中所含的扇花、步伐动律以及上下肢的协调配合的综合能力，能将其运用到教学组合编排与教学中去。支撑课程目标2

3、价值目标：通过传统组合《青兰兰的河》的学习，使学生了解胶州地区人文风貌及舞蹈风格特征，激发学生的自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）课堂汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握量子气体的热力学量的统计表达式及其与热力学相关表达式的关系。

【难点】量子系统微观状态的描述方法与经典系统描述方法的差别。

§ 8.1 推扇基本动律 0.5学时

抱扇、上推扇、横推扇、斜推扇

§ 8.2 扣推扇	0.5学时
§ 8.3 盘扇	0.5学时
§ 8.4 推扇短句	0.5学时
§ 8.5 大撒扇短句	0.5学时
§ 8.6 提拧步扣压扇短句	0.5学时
§ 8.7 快板动作短句	1学时
§ 8.8 组合短句	3学时
§ 8.9 组合队形排练	1学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主，并适时通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是高年级的民间舞，动作难度较高，上下肢配合复杂，还要体现不同地域舞种的风格性，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。维吾尔族舞蹈与胶州秧歌内容十分丰富；两个舞种上下肢动律配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本体态、动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解所学舞种的舞蹈文化以及经典舞台剧目。本课程的很多单一动律与民间传统生活、生产以及传统文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌基本体态动律、舞蹈风格及历史文化背景与发展现状。	课前预习+课堂表现、课后作业、

		期末考试
课程目标 2	掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过维吾尔族民间舞和胶州秧歌文化背景发展现状的认知，培养学生民间文化保护与传承意识，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课前预习、课后训练内容，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用小组讲解示范的形式在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	学习小结、分组协作+课堂汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、学习小结（占比 10%）等，期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	20	20%	20	30%
课程目标 3			15	50%	15	50%
课程目标 4			15	50%	15	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 美哈阿依·喀依尔，维吾尔族舞蹈女班教材，北京东方影音公司出版，2012 年。
- (2) 潘志涛，中国民间舞教材与教法，上海音乐出版社，2018 年。

2、参考书目：

- (1) 马力学，中国民间舞教材及教学法（上册），北京舞蹈学院内部教材
- (2) 马力学，中国民间舞教材及教学法（上册），北京舞蹈学院内部教材
- (3) 罗雄岩，中国民间舞蹈文化教程，中国戏剧出版社，2020 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	较为熟练掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	初步掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	未能掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，
课程目标 2	熟练掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，具备很强的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	较为熟练掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，具备较好的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，具备一定的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	初步掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，初步具备分析问题、解决问题、创造性思维能力。	未能掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，未能具备分析问题、解决问题、创造性思维能力。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：董柳莎

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族民间舞Ⅱ》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族民间舞Ⅱ（2），英文名称：Chinese nationality folk danceⅡ（2）

课程编码：0602ZY129

学 分：4

总 学 时：64，**理论学时：**64

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：中国民族民间舞Ⅰ

开课单位：艺术学院

课程负责人：董柳莎 **课程组成员：**张冬琦、陈蕾

二、课程简介

《中国民族民间舞Ⅱ》（2）是舞蹈学（师范类）专业的专业选修课，是《中国民族民间舞Ⅰ》的延伸与拓展。其内容包括：朝鲜族民间舞、土家族滚龙连厢两个内容。

本课程通过训练学生身体各部分肌肉的能力，改变学生原有的自然体态、解放肢体，获得必要的技术、技能和规范的动作形态，了解并准确表达所学民族的舞蹈动律及风格。通过不同民族风格舞种的学习，使学生在身体各部位表现力及舞蹈意识等方面得到有效的训练。通过该课程的学习，为学生毕业后从事舞蹈教学、表演以及科学研究工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程主要通过教授朝鲜族民间舞与土家族滚龙连厢，使学生掌握所学民间舞蹈的动作要领、组合编排规律以及文化背景，培养学生身体协调能力、民族民间舞教学能力，提高自身专业素养、开阔思维，树立其传承、发扬民族文化意识，为学习后续专业课程及从事舞蹈教育、教学相关工作打下坚实的基础。

4、具体目标

课程目标 1:掌握朝鲜族民间舞、土家族滚龙连厢基本体态动律、舞蹈风格及历史文化背景与发展现状。

课程目标 2:掌握朝鲜族民间舞、土家族滚龙连厢教学组合编排方法与规律，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3:通过朝鲜族民间舞与土家族滚龙连厢文化背景发展现状的认知,培养学生民间文化保护与传承意识,激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4:布置课前预习、课后训练内容,要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理,并将学习成果用小组讲解示范的形式在全班进行汇报,从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能,接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练,能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识,理解舞蹈学习与教学的规律和特点,能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略,能结合舞蹈程特点,挖掘课程思想政治教育资源,将知识学习、能力发展与品德养成相结合,合理设计育人目标、主题和内容,有机开展养成教育,进行综合素质评价,达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识,理解学习共同体的特点与作用,掌握团队协作的基本方法和策略,具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章	第十一章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 3	L				L	L					L
课程目标 4	L				L	L					L

注:表中 L 表示低相关, M 表示中等相关, H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族民间舞Ⅱ》(2) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	朝鲜族舞蹈概况与呼吸屈伸组合	6	10
第二章	朝鲜族抽、围、扛、推手组合	4	8
第三章	朝鲜族绕划手组合	6	8
第四章	朝鲜族古格里屈伸步伐	6	8
第五章	朝鲜族安旦组合	8	8
第六章	湖北土家族滚龙连厢单一竹板击打动律组合	4	6
第七章	湖北土家族滚龙连厢腿部击打二拍花组合	4	6
第八章	湖北土家族滚龙连厢脚部击打二拍花	6	8
第九章	湖北土家族滚龙连厢肩部击打二拍花组合	6	8
第十章	湖北土家族滚龙连厢肩肘击打四拍花组合	6	8
第十一章	湖北土家族滚龙连厢一步三点头组合	8	10
合计		64	88

第一章 朝鲜族舞蹈概况与呼吸屈伸组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解朝鲜族民间舞的风格特点及发展概况；掌握朝鲜族舞蹈“收腹提臀、含胸垂肩、”的基本体态以及呼吸、屈伸动律，了解其动作规范及要领。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握所学体态、动律动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：使学生了解朝鲜族舞蹈中蕴含的民族性格特征；通过“古格里”“安旦”“挥莫里”等长短（节奏）的介绍使学生了解朝鲜族舞蹈不同长短不同舞蹈间的风格差异，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）课堂汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握朝鲜族舞蹈基本体态、呼吸、屈伸动律，并准确理解动作基本原理。

【难点】将呼吸与屈伸动律贯穿于整个组合，体现其内在韵律特征。

§ 1.0 朝鲜族舞蹈文化背景介绍；	0.25学时
舞蹈风格特征、古格里长短、安旦长短、挥莫里长短	
§ 1.1 自然位屈伸	0.25学时
§ 1.2 基本脚位屈伸	0.5学时
§ 1.3 中八字位、中丁字位、交叉位屈伸	0.5学时
§ 1.4 拧身屈伸	0.5学时
§ 1.5 八字蹲碾转	1学时
§ 1.6 组合短句	3学时

第二章 朝鲜族抽、围、扛、推手组合

【教学目标】

1. 知识目标：深入了解朝鲜族民间舞体态、动律特点；掌握朝鲜族各手臂动律及组合动作，了解其动作规范及要领；复习基本体态、动律组合。支撑课程目标1

2. 能力目标：掌握平抽围手、扛推手、扛横手等手臂动作要领、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2

【重点】掌握手臂动律连绵不断的特点。

【难点】呼吸屈伸与各种手臂动律的协调配合及组合动作的完整性与风格性。

§ 2.1 抽围手	0.25学时
§ 2.2 扛推手	0.25学时
§ 2.3 扛横手	0.5学时
§ 2.4 扛背手	0.5学时
§ 2.5 划扛手	0.5学时
§ 2.6 组合短句	2学时

第三章 朝鲜族绕划手组合

【教学目标】

1. 知识目标：掌握朝鲜族舞蹈绕划手动律及其与屈伸动律结合的多种体态、动律，了解其动作规范及要领；复习呼吸屈伸组合、抽围扛手组合。支撑课程目标1

2. 能力目标：掌握绕划手动律及其与屈伸动律结合的多种体态动作标准、舞蹈动作示范准确，

能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2

【重点】掌握绕划手动作要领及与上肢的协调配合。

【难点】将“拔而不僵”“颤而不窜”的内在动律特征运用到碎步组合，保证组合表演的完整性与风格性。

§ 3.1 小划手	0.5学时
§ 3.2 中划手	0.5学时
§ 3.3 大划手	0.5学时
§ 3.4 屈伸步前点小划手短句	1学时
屈伸步前点、翻盖手、前点步原地转	
§ 3.5 滑步中划手	0.5学时
§ 3.6 原地屈伸大划手	0.5学时
§ 3.7 前抬腿划手原地跳短句	0.5学时
§ 3.8 组合短句	2学时

第四章 朝鲜族古格里屈伸步伐组合

【教学目标】

1、知识目标：掌握朝鲜族古格里长短步伐，了解其动作规范及要领；复习吸屈伸组合、抽围扛手组合、绕划手组合。支撑课程目标1

2、能力目标：掌握古格里长短中运用较为频繁的各类步伐，了解其动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2

【重点】掌握古格里各类步伐以及与上肢动律的协调配合。

【难点】将呼吸提沉、屈伸动律贯穿于步伐中，保证组合表演的完整性与风格性。

§ 4.1 压碾步	0.5学时
§ 4.2 平步	0.5学时
§ 4.3 鹤步	0.5学时
§ 4.4 横步	0.5学时
§ 4.5 之字步	0.5学时
§ 4.6 滑步	0.5学时
§ 4.7 垫步	0.5学时
§ 4.8 碎步	0.5学时
§ 4.9 组合短句	2学时

第五章 安旦组合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握朝鲜族安旦长短节奏、动作以及风格特征，了解其动作规范及要领；复习吸屈伸组合、抽围扛手组合、绕划手组合、古格里屈伸步伐组合。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握“安旦”组合中的上下肢动律，了解动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2
- 3、价值目标：通过“安旦”组合的学习，使学生了解朝鲜族地域人文风貌及其舞蹈风格特征，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握组合中上下肢动律以及与各动律的协调配合。

【难点】将呼吸提沉、顿移动律贯穿于步伐中，保证组合表演的完整性与风格性。

§5.1 丁字推移步	0.5学时
§5.2 弹提步	0.5学时
§5.3 丁字压掌步	0.5学时
§5.4 趋步	0.5学时
§5.5 拍手	0.5学时
耳旁拍打、夹肘拍胸、擦拍	
§5.6 前后点移步	0.5学时
§5.7 拍手弹压转短句	1学时
§5.8 围身拍打短句	1学时
§5.9 组合短句	3学时

第六章 湖北土家族滚龙连厢概况与单一竹板击打动律组合

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握滚龙连厢表演风格与技术要领、道具执法、竹板击打动律；了解其文化背景、动作规范及要领。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解滚龙连厢舞蹈形式文化概况，掌握单一竹板击打动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过滚龙连厢舞蹈动律、组合的学习，使学生了解恩施土家族滚龙连厢的文化背

景与舞蹈风格特征。激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频），培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握竹板击打方法、颤膝动律以及松肩、含胸、身体微前倾的体态特征。

【难点】掌握竹板击打时手部翻腕的力量（寸劲），以及颤膝动律的贯穿。

§6.0 湖北土家族滚龙连厢文化背景介绍；	0.25学时
§6.1 颤膝动律	0.25学时
§6.2 单一击板	0.25学时
§6.3 飞板	0.5学时
§6.4 颤连厢	0.25学时
§6.5 摘花	1学时
§6.6 盘腕起势	0.5学时
§6.7 组合短句	1学时

第七章 湖北土家族滚龙连厢腿部击打二拍花组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解和掌握滚龙连厢腿部击打的方法以及与竹板的配合击打；保持对滚龙连厢的舞蹈基本体态，颤膝基础动律的熟悉和应用；复习单一竹板击打动律组合支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解滚龙连厢舞蹈形式文化概况，掌握腿部击打二拍花动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2。

【重点】掌握右手连厢腿部击打方法以及与左手竹板击打动律的配合，始终贯穿自上而下，自左而右的完整动律

【难点】掌握连厢击打腿部的弹性以及其与身法、舞姿、颤膝动律配合的协调、松弛。。

§ 7.1 俯身腿部二拍花	0.5学时
§ 7.2 直立腿部二拍花	0.5学时
§ 7.3 横移步伐	0.5学时
§ 7.4 飞板横移	0.5学时
§ 7.5 组合短句	2学时

第八章 湖北土家族滚龙连厢脚部击打二拍花组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解和掌握滚龙连厢脚部击打的方法以及与移动步伐的配合击打；在保持颤膝动

律的基础上完成上下身的协调运用；复习单一竹板击打动律组合、腿部击打二拍花组合。支撑课程目标1

2、能力目标：了解滚龙连厢舞蹈形式文化概况，掌握脚部击打二拍花动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2

【重点】掌握连厢击打脚部的方法及与步伐的配合；击打与步伐移动过程中贯穿颤膝动律。

【难点】脚部前踢后踢与手腕翻转的配合；以棍头完成连厢里外、上下、弧线的弹打；过程中旁腰的松弛发力，体现上下身互动的动态风格。

§ 8.1 体前击打	0.5学时
§ 8.2 体后击打	0.5学时
§ 8.3 交替击打	0.5学时
§ 8.4 送板（右）	0.5学时
§ 8.5 送板（左）	0.5学时
§ 8.6 肩肘击打	0.5学时
肩肘击打、跳颠步	
§ 8.7 府身横移步伐	1学时
蹉步、蹉步变身	
§ 8.6 组合短句	2学时

第九章 湖北土家族滚龙连厢肩部击打二拍花组合

【教学目标】

1、知识目标：了解和掌握滚龙连厢肩部击打的方法以及与竹板的配合击打；在保持颤膝动律的基础上完成空间方位的变化；复习单一竹板击打动律组合、腿部击打二拍花组合、脚部击打二拍花组合。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解滚龙连厢舞蹈形式文化概况，掌握肩部击打二拍花动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2。

【重点】掌握以棍头棍尾顺序点打肩部，配合左手竹板击打，同时贯穿颤膝动律。

【难点】掌握以腰为轴心带动肩部的前后扣碗点打动律；保持颤膝、松肩的基本体态与动律。

§ 8.1 骑马蹲裆肩部击打	0.5学时
§ 8.2 指路（纵向肩部击打）	0.5学时
§ 8.3 闪身击打短句	0.5学时
横移闪身、横移闪身退进步	
§ 8.4 探路	0.5学时

§ 8.5 跺脚后退	0.5学时
§ 8.6 结束造型	0.5学时
§ 8.5 组合短句	2学时
§ 8.6 组合队形排练	1学时

第十章 湖北土家族滚龙连厢肩肘击打四拍花组合

【教学目标】

1、知识目标：了解和掌握滚龙连厢肩肘击打的方法以及提沉含展之身法韵律；在完成复合击打的基础上领会滚龙连厢洒脱、诙谐、热烈的舞蹈风格；复习单一竹板击打动律组合、腿部击打二拍花组合、脚部击打二拍花组合、肩部击打二拍花组合。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解滚龙连厢舞蹈形式文化概况，掌握肩肘击打四拍花动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2。

【重点】掌握原地肩肘击打、立圆掌上花的动律

【难点】掌握滚龙连厢击打的弹性，体现“松”“活”的技术要领。

§ 8.1 肩肘击打	0.5学时
§ 8.2 含展击打	0.5学时
§ 8.3 外端脚步击打接立圆掌上花	1学时
§ 8.4 行进肩肘击打四拍花	1学时
§ 8.5 肩肘击打四拍花组合结束句	1学时
§ 8.6 组合短句	2学时

第十一章 湖北土家族滚龙连厢一步三点头组合

【教学目标】

1. 知识目标：了解和掌握滚龙连厢风格性组合一步三点头的身法韵律；运用道具空间的转换，功能的变换模拟与再造传统套路中的趣味性与民间性；复习单一竹板击打动律组合、腿部击打二拍花组合、脚部击打二拍花组合、肩部击打二拍花组合。支撑课程目标1。

2、能力目标：了解滚龙连厢舞蹈形式文化概况，掌握传统套路动作标准，能解释其风格、形式原理，并能运用到教学组合编排中。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过滚龙连厢传统风格性组合的学习，使学生了解恩施土家族滚龙连厢的文化背景与舞蹈风格特征。激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频），培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握一步三点头、玉兔蹦溪、古树盘根等民间套路的掌握，突出代表性的个性形象。

【难点】由内而外对动作的形象性捕捉，体现组合的生动性与趣味性。

§ 11.1 鹦鹉寻食	0.5学时
§ 11.2 美女梳头	0.5学时
§ 11.3 一步踏步蹲	0.5学时
§ 11.4 拧身三点头	0.5学时
§ 11.5 鸭子步	0.25学时
§ 11.6 鸡公打	0.5学时
§ 11.7 鸡公躲	0.5学时
§ 11.8 捡柴	0.5学时
§ 11.9 蹦溪	1学时
§ 11.10 端腿飞板	0.25学时
§ 11.11 组合短句	2学时
§ 11.12 组合队形排练	1学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主，并适时通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是高年级的民间舞，动作难度较高，上下肢配合复杂，还要体现不同地域舞种的风格性，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。朝鲜族舞蹈与滚龙连厢内容十分丰富；两个舞种上下肢动律配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本体态、动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解所学舞种的舞蹈文化以及经典舞台剧目。本课程的很多单一动律与民间传统生活、生产以及传统文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢基本体态动律、舞蹈风格及历史文化背景与发展现状。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握朝鲜民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过朝鲜民间舞和滚龙连厢文化背景发展现状的认知，培养学生民间文化保护与传承意识，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课前预习、课后训练内容，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用小组讲解示范的形式在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	学习小结、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 10%）等，期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	40	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			10	40%	20	60%
课程目标 4			10	50%	10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 潘志涛，中国民间舞教材与教法，上海音乐出版社，2018 年。

(2) 柳雅青，土家族民间舞蹈特色精品课程滚龙连厢，上海音乐出版社，2019 年

2、参考书目：

(1) 马力学，中国民间舞教材及教学法（下册），北京舞蹈学院内部教材

(2) 罗雄岩，中国民间舞蹈文化教程，中国戏剧出版社，2020 年。

3、网上资源：

<http://mooc1.chuconline.com/course/214211063.html> 土家族民间舞蹈“滚龙连厢

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	较为熟练掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	初步掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	未能掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，
课程目标 2	熟练掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，具备很强的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	较为熟练掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，具备较好的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，具备一定的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	初步掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，初步具备分析问题、解决问题、创造性思维能力。	未能掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，未能具备分析问题、解决问题、创造性思维能力。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：董柳莎

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族民间舞Ⅱ》（3）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族民间舞Ⅱ（3），英文名称：Chinese nationality folk danceⅡ（3）

课程编码：0602ZY181

学 分：3

总 学 时：48，**理论学时：**48

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：中国民族民间舞Ⅰ、《中国民族民间舞Ⅱ》（1）（2）

开课单位：艺术学院

课程负责人：董柳莎 **课程组成员：**张冬琦、陈蕾

二、课程简介

《中国民族民间舞Ⅱ》（3）是舞蹈学（师范类）专业的专业选修课，是《中国民族民间舞Ⅰ》的延伸与拓展，同时也是《中国民族民间舞Ⅰ》《中国民族民间舞Ⅱ》（1）（2）的综合能力的训练与提升。其内容包括：傣族民间舞、东北秧歌、蒙古族民间舞、藏族民间舞、胶州秧歌、维吾尔族民间舞、朝鲜族民间舞等。

本课程通过课堂训练使学生认知所学民族舞蹈的风格特点以及动作、动律元素，掌握每个民族舞蹈的综合性表演组合。具备综合运用东北、胶州、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等多个民族舞蹈的形态与动作风格特征的能力并在学期末进行舞台结业汇报。为学生毕业后从事舞蹈教学、表演以及科学研究工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程主要通过教授东北、胶州、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等多个民族民间舞蹈的综合性表演组合，使学生更深入的了解和掌握所学民间舞蹈的动作要领与风格特征，培养学生综合运用各民族舞蹈形态与动律风格的表演能力与教学能力。树立其传承、发扬民族文化意识，为学习后续专业课程及从事舞蹈教育、教学相关工作打下坚实的基础。

5、具体目标

课程目标 1:掌握东北、胶州、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等多个民族舞蹈的动律、表演风格及历史文化背景与发展现状。

课程目标 2:掌握东北、胶州、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等多个民族综合性表演组合

的编排方法与规律，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3:通过东北、胶州、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等多个民族舞蹈文化背景发展现状的认知，培养学生民间文化保护与传承意识，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4:布置课前预习、课后训练内容，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、练习，并将学习成果用小组汇报的形式在全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	M	M	M	M	M	M	M	L
课程目标 3	L				L	L		M

课程目标 4	L				L	L		H
--------	---	--	--	--	---	---	--	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国民族民间舞 II》(2) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	傣族舞蹈综合性表演组合	6	8
第二章	藏族舞蹈综合性表演组合	6	8
第三章	东北秧歌综合性表演组合	6	8
第四章	蒙古族舞蹈综合性表演组合	6	8
第五章	胶州秧歌综合性表演组合	6	10
第六章	维吾尔族舞蹈综合性表演性组合	6	10
第七章	朝鲜族舞蹈综合性表演组合	6	10
第八章	结业汇报联排	6	10
合计		48	72

第一章 傣族综合性表演组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解傣族民间舞的发展概况；掌握傣族舞蹈“三道弯”“一顺倒”的体态特征及上下肢的动律，并将气息控制贯穿始终，了解其动作规范及要领。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握所学动律动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2
- 3、价值目标：使学生了解傣族舞蹈中蕴含的民族性格特征；通过“长甲舞”“鱼舞”“孔雀舞”等风格性舞蹈的介绍使学生了解傣族舞蹈不同舞蹈间的风格差异，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握傣族舞蹈各上肢动律与步伐，并准确理解动作基本原理，体现舞蹈风格特色。

【难点】掌握傣族民间舞其内在韵律，具有舞台表现力。

§ 1.1 上肢基本动律	0.5学时
§ 1.2 步伐	0.5学时
屈伸步、孔雀飞、点跳步、蹲跳步	
§ 1.3 短句训练	2学时
§ 1.4 组合短句	2学时
§ 1.5 组合队形排练	1学时

第二章 藏族舞蹈综合性表演组合

【教学目标】

1. 知识目标：了解藏族民间舞的发展概况；掌握藏族舞蹈的体态特征及上下肢的动律，了解组合动作规范及要领，体现其风格特征。支撑课程目标1
- 2、能力目标：掌握所学动律动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理，提高舞台表现力。支撑课程目标2
- 3、价值目标：使学生了解藏族舞蹈中蕴含的民族性格特征；通过藏族风格性舞蹈的介绍使学生了解藏族舞蹈不同地区的风格特点与差异，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握组合中各上肢动律与步伐，并准确理解动作基本原理，体现舞蹈风格特色。

【难点】掌握藏族民间舞其内在韵律，具有舞台表现力。

§ 2.1 颤膝动律	0.5学时
§ 2.2 屈伸动律	0.5学时
§ 2.3 短句训练	2学时
§ 2.4 组合短句	2学时
§ 2.5 组合队形排练	1学时

第三章 东北秧歌综合性表演组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解东北秧歌的发展概况；掌握东北秧歌的体态、动律，了解组合动作规范及要领，体现其风格特征。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握所学动律动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2

3、价值目标：使学生了解东北秧歌中蕴含的民族性格特征；通过东北秧歌舞蹈概述使学生了解其舞蹈风格特点及东北地区的人文风貌，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握东北秧歌舞蹈各上肢动律与步伐，并准确理解动作基本原理，体现舞蹈风格特色。

【难点】掌握东北秧歌“稳中浪”的内在韵律，具有舞台表现力。

§ 3.1 上身动律 0.25学时

压脚跟、上下动律、前后动律

§ 3.2 步伐 0.25学时

前踢步、旁踢步、后踢步、跳踢步、双颤步、走场步

§ 3.3 手巾花技巧 0.5学时

§ 3.4 组合短句训练 2学时

§ 3.5 组合动作 2学时

§ 3.6 组合队形排练 1学时

第四章 蒙古族舞蹈综合性表演组合

【教学目标】

1、知识目标：了解蒙古族舞蹈的发展概况；掌握蒙古族舞蹈的动作、动律元素，了解组合动作规范及要领，体现其风格特征。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握所学动律动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2。

3、价值目标：使学生了解蒙古族舞蹈中蕴含的民族性格特征；通过蒙古族舞蹈概述使学生了解其舞蹈风格特点及其地域人文风貌，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握蒙古族舞蹈各上肢动律与步伐，并准确理解动作基本原理，体现舞蹈风格特色。

【难点】掌握蒙古族舞蹈“端庄、骁勇、洒脱”的内在韵律，具有舞台表现力。

§ 4.1 肩部动律 0.25学时

硬肩、双硬肩、揉肩、耸肩、笑肩、碎抖肩

§ 4.2 硬腕动律 0.25学时

§ 4.3 柔臂动律 0.5学时

上下摆臂、左右摆臂、横摆扭

§ 4.4 马步 1学时

立掌步、走马步、刨步、跑马步、摇篮步

§ 4.5 组合短句训练	2学时
§ 4.6 组合短句	1学时
§ 4.7 组合队形排练	1学时

第五章 胶州秧歌综合性表演组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解胶州秧歌发展概况；掌握胶州秧歌动作、动律元素，了解组合动作规范及要领，体现其风格特征。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握所学动律动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2
- 3、价值目标：使学生了解胶州秧歌中蕴含的民族性格特征；通过胶州秧歌概述使学生了解其舞蹈风格特点及胶东地区的人文风貌，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握胶州秧歌各动律与组合的完整性，并体现舞蹈风格特色。

【难点】掌握胶州秧歌舞蹈“碾、拧、抻、韧”的内在动律特征，具有舞台表现力。

§5.1 步伐	1学时
正丁字碾步、倒丁字步、提拧步、碾探步	
§5.2 上肢动律	1学时
八字划扇、大撇扇、平转扇、推扇	
§5.3 组合短句训练	1学时
§5.4 组合短句	2学时
§5.5 组合队形排练	1学时

第六章 维吾尔族舞蹈综合性表演性组合

【教学目标】

- 1、知识目标：了解维吾尔族舞蹈发展概况；掌握维吾尔族舞蹈动作、动律元素，了解组合动作规范及要领，体现其风格特征。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握维吾尔族舞蹈综合性组合动作标准、动作示范准确，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2
- 3、价值目标：使学生了解维吾尔族舞蹈中蕴含的民族性格特征；通过维吾尔族概述使学生了解

其舞蹈风格特点及地域人文风貌，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握维吾尔族“挺而不僵，颤而不窜”的动律特征。

【难点】掌握维吾尔族舞蹈各风格、动律的内韵律与组合的完整性。

§6.1 上肢动律	0.25学时
绕腕、推拉腕、弹指、弹腕	
§6.2 步伐	0.25学时
垫步、三步一抬、踏颤步、碎步	
§6.3 摇身点颤	0.5学时
§6.4 留腰转	1学时
§6.5 夏克转	1学时
§6.6 组合短句	2学时
§6.7 组合队形排练	1学时

第七章 朝鲜族民间舞蹈综合性表演组合

【教学目标】

1、知识目标：了解朝鲜族舞蹈发展概况；掌握朝鲜族舞蹈动作、动律元素，了解组合动作规范及要领，体现其风格特征。支撑课程目标 1

2、能力目标：掌握所学动律动作标准、舞蹈动作示范准确，能解释其风格、形式原理。支撑课程目标2

3、价值目标：使学生了解朝鲜族舞蹈中蕴含的民族性格特征；通过朝鲜族概述使学生了解其舞蹈风格特点及其地域人文风貌，激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握朝鲜族舞蹈“鹤步柳手”的体态动律特征。

【难点】掌握朝鲜族舞蹈“内敛、含蓄”的内在韵律与组合的完整性。

§ 7.1 屈伸步法	0.5学时
屈伸平步、压碾步、之字步、滑步、垫步	
§ 7.2 手臂动律	0.5学时
抽手、扛推手、扛横手、扛背手、绕划手	
§ 7.3 组合短句训练	1学时

§ 7.4 组合短句	2学时
§ 7.5 组合队形排练	1学时

第八章 结业汇报

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握各汇报组合（剧目）的动作与风格特征；通过联排、彩排、汇报使学生熟悉舞台演出流程、音乐剪辑技巧及服饰、道具、灯光等舞美等要求。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：了解各汇报组合（剧目）的动作标准，能解释其风格、形式原理；掌握演出汇报流程、要求并能运用到校园活动组织中。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过各汇报组合（剧目）动律的学习，使学生了解我国各民族舞蹈文化概况与舞蹈风格特征。激发学生的民族自豪感和爱国情怀；通过分小组课后查阅资料、观摩表演（视频）、训练、课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握本学期所学民族民间舞蹈组合的动律及表演风格。

【难点】掌握汇报组合的完整性、风格性及表演性；联排过程中的协调能力与沟通能力。

§ 8.1 汇报节目第一次联排	2学时
§ 8.2 汇报节目第二次联排	2学时
§ 8.3 汇报节目走台合灯光	2学时
§ 8.4 汇报彩排	2学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主，并适时通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是高年级的民间舞，动作难度较高，上下肢配合复杂，还要体现不同地域舞种的风格性，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。结业汇报内容十分丰富，舞种动律配合错综复杂，风格各异，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本体态、动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解所学舞种的舞蹈文化以及经典舞台剧目。本课程的很多单一动律与民间传统生活、生产以及传统文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握东北、胶州、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等多个民族舞蹈的动律、表演风格及历史文化背景与发展现状。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握东北、胶州、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等多个民族综合性表演组合的编排方法与规律，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过东北、胶州、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等多个民族舞蹈文化背景发展现状的认知，培养学生民间文化保护与传承意识，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课前预习、课后训练内容，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、练习，并将学习成果用小组汇报的形式在全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	学习小结、分组协作+舞台汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、舞台汇报（占比 10%）等，期末考试为舞台汇报表演。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%

课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) .课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 潘志涛，中国民间舞教材与教法，上海音乐出版社，2018 年。

2、参考书目：

(1) 马力学，中国民间舞教材及教学法（上册），北京舞蹈学院内部教材

(2) 马力学，中国民间舞教材及教学法（上册），北京舞蹈学院内部教材

(3) 罗雄岩，中国民间舞蹈文化教程，中国戏剧出版社，2020 年。

3、网上资源：

<http://mooc1.chuconline.com/course/214211063.html> 土家族民间舞蹈“滚龙连厢

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	较为熟练掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	初步掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	未能掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，
课程目标 2	熟练掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，具备很强的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	较为熟练掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，具备较好的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，具备一定的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	初步掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，初步具备分析问题、解决问题、创造性思维能力。	未能掌握朝鲜族民间舞与滚龙连厢教学组合编排方法与规律，未能具备分析问题、解决问题、创造性思维能力。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：裴启明

审核人：物电学院教学委员会

《通俗音乐欣赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：通俗音乐欣赏，英文名称：Popular music appreciation

课程编码：0602ZY047

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：乐理

开课单位：艺术学院

课程负责人：谢晋

四、课程简介

通俗音乐欣赏是针对音乐学专业开设的专业选修课，也是专业基础课。目的在于使学生掌握通俗音乐的基本理论和基本常识，理解对中外通俗音乐，培养学生从欣赏的角度理解何为通俗音乐及其类别，进而提高学生艺术审美的能力。

其内容包括：通俗音乐基本特征、形成发展、欣赏心理过程分析与方式、价值与意义、如何提高欣赏能力、通俗音乐分类、风格、词曲特点、演唱方法等

本课程培养学生比较全面的掌握通俗音乐的基本理论和基本赏析方法，运用通俗理论知识与欣赏相结合，发展形象思维，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，最终达到具备一定音乐欣赏及分析的能力。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通俗音乐欣赏是要从通俗音乐的特点出发，对通俗音乐的欣赏价值、赏析方式及如何提高欣赏能力方面出发，并就通俗音乐和具有代表性意义的爵士乐、摇滚乐、轻音乐等通俗音乐形式，进行有重点的分析和例举，使学生在通俗易懂又轻松活泼的文字中，掌握了解通俗音乐欣赏的方向和方法。通过对通俗音乐作品的鉴赏能有效的促进创作或者演唱的新动力，为毕业后从事教学、研究工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1：理解通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。

课程目标 2：能够运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。

课程目标 3：通过通俗音乐基本的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与通俗音乐相关类别的音乐作品及作曲家生平介绍等，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的学习态度、严格的学习作风；通过介绍中外通俗音乐的知识在艺术创作中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握通俗音乐基本概念、特征，构建完备的体系音乐欣赏知识体系的训练，能够立足作品鉴赏能力结合音乐知识体系在分析、创作、表演研究中的应用。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解通俗音乐类别及其综合政治、经济、文化等方面的紧密联系，具有对实际通俗音乐分析中融入多学科相关联的思考。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解通俗音乐鉴赏的途经和方法，能够有机结合音乐学提升学生的艺术素养修养，帮助学生逐步形成辩证唯物主义世界观，培养学生的艺术审美观。	课程目标 3
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	H	H	H	H

课程目标 2	L	M	M	M
课程目标 3	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《通俗音乐欣赏》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	绪论通俗音乐特征形成与发展	4	6
第二章	通俗音乐概述	8	10
第三章	通俗音乐欣赏研究	8	10
第四章	中西爵士摇滚轻音乐作品鉴赏	12	14
合计		32	40

第一章 绪论 通俗音乐特征形成与发展

【教学目标】

- 1、知识目标：了解通俗音乐及其特征，理解通俗音乐的形成与发展；了解严肃音乐、高雅音乐的区别。掌握何为通俗音乐的基本概念；了解通俗音乐的分类及通俗音乐、轻音乐、流行音乐的异同。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能应用通俗音乐基本认知知识体系；能对作品有一定的认知能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过基本的理论概念，能运用其原理使在欣赏表演中从光看热闹不懂门道的单纯感官欣赏逐步走向情感和理性欣赏，从而培养锲而不舍、精益求精的学习态度；通过相关通俗音乐作品，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。支撑课程目标3。

【重点】理解通俗音乐基本概念及分类。

【难点】严肃高雅异同与通俗轻音流行异同。

§1.1 通俗音乐及其特征

1学时

§1.2 我国通俗音乐的形成与发展	0.5学时
§1.3 严肃音乐、高雅音乐	1 学时
§1.4 什么是通俗音乐	0.5学时
§1.5 通俗音乐的分类	0.5学时
§1.6 通俗音乐、轻音乐和流行音乐异同	0.5学时

第二章 通俗音乐概述

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握通俗音乐体裁风格与艺术特征；掌握运用歌词特点及演唱方法；了解作品的曲式机构分析特点；理解音乐的主题内容、情绪、形象感；掌握音乐的时代风格、时代特点；了解音乐的民族风格、地域特色。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：能运用通俗音乐概述知识体系建立作品鉴赏能力架构。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过表现形式丰富多彩，内容纷繁多样、包罗万象，根据不同的性质和功能归纳作品，从不同的角度对社会生活与情感的心灵共振，给人以强烈的审美感受。通过查阅资料，整理通俗音乐的相关知识体系与实际鉴赏应用，并做PPT汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握各种概述原理知识。

【难点】概述中知识体系的鉴赏实际运用。

§2.1 通俗音乐概述	1学时
§2.2 通俗音乐的体裁	1学时
§2.3 通俗歌曲的风格与艺术特征	1学时
§2.4 通俗歌曲的词曲特点	0.5学时
§2.5 通俗歌曲的演唱方法	0.5学时
§2.6 音乐的曲式结构	1学时
§2.7 音乐的主题内容、情绪、形象感	1学时
§2.8音乐的时代风格、时代特点	1学时
§2.9 音乐的民族风格、地域特色	1学时

第三章 通俗音乐美学与欣赏研究

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握音乐欣赏一般心理过程；掌握通俗音乐欣赏方式；掌握通俗音乐欣赏的价值

与意义，并了解提高通俗音乐鉴赏能力的方法。掌握通俗音乐的平民性、娱乐性；掌握通俗音乐与科技结合的特点。支撑课程目标1。

2、能力目标：能运用通俗音乐美学特点，从创作、表演和欣赏的过程找到其鲜明的个性特色；同时能对思想政治、伦理道德、社会生活、情感审美价值中寻求答案。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过美学的介入与通俗音乐相结合，激发学生的爱国情怀，鼓励学生认真学好专业知识，为提高人民艺术审美高度而努力。支撑课程目标3。

【重点】掌握通俗音乐欣赏方式，提高音乐鉴赏能力。

【难点】美学对通俗音乐欣赏的意义。

§3.1 音乐欣赏一般心理过程	1学时
§3.2 通俗音乐欣赏方式	2学时
§3.3 通俗音乐欣赏的价值与意义	1学时
§3.4 提高音乐欣赏能力的方法	1学时
§3.5 通俗音乐的平民性	1学时
§3.6 通俗音乐的娱乐性	1学时
§3.7 通俗音乐与科技结合的特点	1学时

第四章 中西爵士摇滚轻音乐作品鉴赏

【教学目标】

7、知识目标：理解爵士音乐、轻音乐、摇滚乐基本概念；掌握相关作品鉴赏方式与方法，了解我国内地流行歌曲各年代的通俗音乐作品。支撑课程目标1。

8、能力目标：能理解中西方通俗音乐作品的异同与特点。支撑课程目标2。

9、价值目标：通过爵士、摇滚、轻音乐的分析与差异感受西方通俗音乐基本发展脉络与方向，结合西方通俗音乐的体裁特征辩证思考我国通俗音乐的与之相关联或借鉴学习以及发展。

【重点】掌握爵士摇滚轻音乐特点。

【难点】中西方通俗音乐作品比较分析。

§4.1 爵士音乐、轻音乐、摇滚乐及其沿革	2学时
§4.2 激情狂热的摇滚乐及作品	2学时
§4.3 温馨浪漫的轻音乐及作品	2学时
§4.4 灵动感人的爵士乐及作品	2学时
§4.5 我国（内地）流行歌曲——通俗歌曲回顾	4学时
30、40年代的流行歌曲	
80年代出的我国通俗歌曲	

80 年代后期我国通俗歌曲

90 年代初我国通俗歌曲

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过长江雨课堂进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过习题训练加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。

1. 注重课前预习和课后复习。该课程的音乐欣赏研究与中西方音乐作品有着较密切的联系、研究方式方法理解较难，因此需要学生根据任务单上的要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。该课程通俗音乐的风格、曲式、体裁、内容、情绪、形象感等，需要有步骤有方法循序渐进的分析，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用。本课程的很多知识点与生活、生产和感性、理性思维相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释分析实际鉴赏的作品，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	通俗音乐基本概念、特征	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 2	运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	课前任务单+课堂讨论、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过通俗音乐基本的认识，培养学生的辩证唯物主义世界观；通过与通俗音乐相关类别的音乐作品及作曲家生平介绍等，培养学生吃苦耐劳、精益求精、勇于创新、追求卓越的“工匠”精神，形成严肃的学习态度、严格的学习作风；通过介绍中外通俗音乐的知识在艺术创作中的应用，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	分组协作+PPT汇报

课程目标 4	知识前沿、通俗音乐鉴赏能力对现代科技、生活生产的影响、运用热力学与统计物理知识解释或纠正生活中与热现象相关的观点等。	小论文、分组协作+PPT 汇报
---------------	--	-----------------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、任务单与课堂讨论（占比 10%）、PPT 汇报（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为随堂开卷。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	期末考试		任务单+课堂讨论		作业		PPT 汇报		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	20%	60	20%				
课程目标 2	30	50%	40	20%	40	30%				
课程目标 3							50	100%		
课程目标 4							50	60%	100	40%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：滕矢初著，通俗音乐欣赏指南，西泠印社出版社，2004 年。

2、参考书目：

- (1) 罗杰凯米恩，听音乐，北京联合出版社，2008 年。
- (2) 任达敏，流行音乐与爵士乐和声学，人民音乐出版社，2007 年。
- (3) 陆正兰，流行音乐传播符号学，高等教育出版社，2017 年。
- (4) 严曼，世界通俗名曲小品集，上海音乐出版社，2009 年。

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com/video/BV11741157aV?from=search&seid=3068376099910072222>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	较为熟练掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	初步掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。	未能掌握通俗音乐基本概念、特征，构建较为完备的通俗音乐欣赏知识体系。
课程目标 2	具备很好的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备很好分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	具备较好的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备较好分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	具备一定的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备一定分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。。	具备初步的运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，具备初步分析问题、解决问题、创造性思维能力；了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。	未具备运用通俗音乐的基本概念、特征、风格等解决一些典型通俗音乐中的作品分析问题；建立分析通俗音乐作品的思路和方法，未具备分析问题、解决问题、创造性思维能力；不了解通俗音乐在分析、创作、表演研究中的应用。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃严格的学习作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的严格的学习作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的严格的学习作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了严格的学习作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严格的学习作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：谢晋

审核人：艺术学院教学委员会

《化妆》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：化妆，英文名称：Make-up

课程编码：0602ZY07

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：任选课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：张丽 **课程组成员：**董柳莎、赵琴

二、课程简介

《化妆》属于舞蹈学、舞蹈表演与教育专业选修课。

《化妆》是艺术类的基础课程，是形象、色彩、设计、文化、视像在妆面中的完美交融。正规系统的学习化妆是为了表达一个人的个性，突出个人的特质独韵。通过系统学习《化妆》的理论与实践，达到人艺结合的更高境界。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过课堂教学应使学生了解化妆的基本概念、色彩的运用、熟练掌握基本程序步骤。在了解基本概念的基础上，让学员学到适合自己的化妆技巧。应能掌握基本的生活妆，各类舞台妆以及相关的舞台造型知识。教学上应当结合各专业特点，理论结合实际，有针对性的讲解，多做示范使课堂教学更生动，课外能多收集最新的时尚信息带给同学，能够更好提高教学质量。

5、具体目标

课程目标 1：了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。

课程目标 2：了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。

课程目标 3：通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。

课程目标 4：熟悉教学内容，示范妆面，让学习更细致的清楚各种妆面的画法及应用。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
------	---------	------

2.教育情怀	2.3 具有一定的人文底蕴和科学精神、坚定的马克思主义艺术观，良好的艺术修养和一定的艺术表现力；具有科学的世界观、正确的价值观、健康的审美观；养成良好的体育锻炼习惯和文明卫生习惯，达到国家规定的大学生体质健康标准，具有健康的体魄和良好的心理素质。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 2
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 3
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章	第九章	第十章	第十一章	第十二章	第十三章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	M		L			M	L				M
课程目标 4	L	L			L				L		L	L	

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵 I》(1) 总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	化妆前的准备	2	2
第二章	了解自己的五官	2	2
第三章	了解化妆品和化妆工具	2	2
第四章	眉毛的修饰	2	2
第五章	腮红	2	2
第六章	眼睛的画法	2	2
第七章	唇的画法和修饰	2	2
第八章	男性化妆的造型设计	4	4
第九章	舞台妆	6	6
第十章	生活妆	2	2
第十一章	中老年妆	2	2
第十二章	卸妆的方法	2	2
第十三章	色彩学	2	2
合计		32	32

第一章 化妆课前准备

【教学目标】

- 3、知识目标：了解中国化妆发展概况、审美特性、训练价值；了解化妆发展历程中的地位与作用。
- 4、能力目标：能够掌握化妆的基础知识及基础技法，对妆面奠定基础。
- 3、价值目标：通过对化妆的审美价值以及中国传统文化的认知培养学生民族自豪感、认同感，建立完善审美观；通过课后分小组进行视频资料观摩、学习、训练，并将学习成果进行课堂展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。支撑课程目标3、4。

【重点】化妆工具的保养

【难点】各种化妆工具的应用

- | | |
|-----------------|--------|
| § 1.1 常用化妆工具的种类 | 1学时 |
| § 1.2 常用化妆工具的保养 | 0.5 学时 |
| § 1.3 化妆品的选用 | 0.5 学时 |

第二章 了解自己的五官

【教学目标】

- 1、知识目标：了解面部结构。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：熟悉脸型美的标准，对脸型的修饰。支撑课程目标 2
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握皮肤的种类和属性。

【难点】肤质的类型与状况和各种化妆品的运用。

- | | |
|-----------|------|
| §2.1 面部结构 | 1 学时 |
| §2.2 肤质肤色 | 1 学时 |

第三章 了解化妆品和化妆工具

【教学目标】

- 5、知识目标：了解化妆品和化妆工具；支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握化妆品的选择和运用，支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过了解化妆品的种类，学生能够清楚的认识自己适合的化妆品，为以后的化妆课程打下基础。

【重点】粉底的选择，化妆工具的选择。

【难点】不同类型面部的化妆品的选择，以及安全选择化妆品。

- | | |
|--------------|------|
| §3.1 化妆品的选择 | 1 学时 |
| §3.2 化妆工具的选择 | 1 学时 |

第四章 眉毛的修饰

【教学目标】

- 1、知识目标：了解化眉毛的作用，提升审美内涵、训练价值；支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握眉毛的形状，了解化眉毛需要的工具。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握不同眉形的设计来改变脸型的轮廓。

【难点】不同眉形体现不同的人物特点。

- | | |
|----------------|------|
| §4.1 化眉毛产品的选择。 | 1 学时 |
| §4.2 眉形的设计和画法。 | 1 学时 |

第五章 腮红

【教学目标】

- 4、知识目标：不同脸型腮红的画法。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：描画腮红时需要注意的问题。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】化妆与素描，化妆与环境。

【难点】化妆与色彩，化妆与灯光。

§5.1 腮红颜色和质地的选择。1 学时

§5.2 腮红的画法。1 学时

第六章 眼睛的画法

【教学目标】

- 1、知识目标：了解眼睛的形状。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：通过眼睛的修饰提升整体的审美。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握眼睛形状的调整。

【难点】眼袋和黑眼圈的修饰。

§8.1 眼睛的调整 1学时

§8.2 眼影的画法 1学时

第七章 唇的画法和修饰

【教学目标】

- 9、知识目标：了解口红的品牌 and 不同肤色适合的口红颜色。支撑课程目标 1。
- 10、能力目标：掌握唇形的画法。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4

【重点】掌握画唇的工具和产品。

【难点】口红颜色的选择。

§8.1 口红的选择 1学时

§8.2 唇的画法和修饰 1学时

第八章 男性化妆的造型设计

【教学目标】

- 1、知识目标：了解男性化妆和舞台的搭配。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：男性的五官特征。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4
- 【重点】了解男性化妆粉底色号的选择。
- 【难点】男性发型的设计。

§8.1 男性化妆的步骤和化妆技巧。	2学时
§8.2 男性发型的设计	2学时

第九章 舞台妆

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解舞台妆和生活妆的区别，提升审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握舞台妆的色彩搭配与环境需求。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4。
- 【重点】掌握影视舞台妆和演出舞台妆的区别，以及舞台化妆造型的用具。
- 【难点】熟练掌握各类影视妆的特点，并能独立完成各种妆面的描写。
- §8.1 舞台化妆的概念。1学时
- §8.2舞台化妆造型的目的。1学时
- §8.3舞台化妆用具的选择。1学时
- §8.4 电影化妆。1学时
- §8.5 电视化妆。1学时
- §8.6 1学时

第十章 生活妆

- 【教学目标】
- 1、知识目标：了解化妆的基础知识，提升审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：以美为前提，通过扬长避短的作用，达到完美的视觉效果。支撑课程目标2.
- 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4
- 【重点】掌握女性内在和外在的修饰。
- 【难点】利用化妆品和化妆工具以及化妆技法在面部进行修饰和矫正，内在的气质和外在的形象完美的结合。
- §8.1 化妆的工具选择。1学时

§8.2 化妆的步骤。1学时

第十一章 中老年妆

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：了解中老年妆的意义，提升审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标 1。
 - 2、能力目标：根据环境的需求去创造和发挥。支撑课程目标2。
 - 3、价值目标：了解脸型的修饰，通过训练要求与重点，并进行课堂展示，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标 3、4
- 【重点】掌握中老年妆的要领。**
- 【难点】色彩的运用。**

§8.1 化妆品的选择1学时

§8.2化妆的技法及发型的搭配1学时

第十二章 卸妆的方法

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：了解卸妆的方法和小窍门以及学习目的。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：掌握卸妆的重要性。支撑课程目标2。
- 【重点】掌握卸妆的产品。**
- 【难点】掌握卸妆的正确步骤和技法。**
- §8.1 了解卸妆的品牌以及功效。1学时
- §8.2 掌握卸妆的步骤。1学时

第十三章 色彩学

- 【教学目标】**
- 1、知识目标：了解色彩的重要要素和色彩的关系。提升审美内涵、训练价值、学习目的。支撑课程目标1。
 - 2、能力目标：掌握色彩与化妆造型的重要关系。掌握支撑课程目标2。
- 【重点】掌握色彩的搭配要领。**
- 【难点】色彩的纯度和色性。**
- §8.1 色彩分类。1学时
- §8.2 色彩与服装以及肤色的搭配。1学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授法为主，并适时通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受所学舞种的动律、组合以及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是高年级的民间舞，动作难度较高，上下肢配合复杂，还要体现不同地域舞种的风格性，因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。中国古典舞身韵元素十分丰富，动律配合错综复杂，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本动律要求贯穿组合训练。充分应用所学动作技能与理论知识找到组合编排规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，了解所学舞种的舞蹈文化以及经典舞台剧目。本课程的很多单一动律与民间传统生活、生产以及传统文化紧密相关，要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解中国化妆简史	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握并准确运用化妆技法。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	通过了解化妆的基本概念，提升审美价值。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置课后作业，要求学生以小组为单位进行视频资料观摩、学习、课后训练，并将学习成果全班进行展示，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 10%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

4、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂表现		作业	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 2	30	80%	25	10%	25	10%
课程目标 3	25	80%	25	10%	25	10%
课程目标 4	15	80%	25	10%	25	10%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

教材：

- （1）《毛戈平化妆艺术》浙江人民出版社，2000 年。
- （2）《化妆色彩设计课堂》中国广播电视出版社，2002 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	非常了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。	较为了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。	基本了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。	初步了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。	未能了解认识、建立化妆课的训练体系；认识化妆课训练的功能价值。开发学生的感受力、想象力，使学生具有良好的艺术修养和一定的艺术表现力，增强民族自豪感。
课程目标 2	非常了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。	较为了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。	基本了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。	初步了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。	未能了解我国化妆的发展史，以传统为本，为民族文化为主体，立足文化传承视角，提升艺术与技术的完美的结合。
课程目标 3	通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。	通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。	基本通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。	初步通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。	未能通过授课内容中重点部分提出，进行课堂讨论，激发学生自我学习，不断培养其创新与审美能力。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：张丽

审核人：艺术学院教学委员会

《打击乐》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：民族打击乐，英文名称：percussion music

课程编码：0602ZY156

学 分：2

总 学 时：32，

适用专业：舞蹈学专业

课程性质：专业必修课

先修课程：基本乐理、视唱练耳

开课单位：艺术学院

课程负责人：邱实 **课程组成员：**无

二、课程简介

民族打击乐是舞蹈学方向学生的选修课程。

民族民间打击乐和民族民间舞蹈本来就是密不可分的，是人民群众最能理解、最易普及、运用最广泛而又易于掌握的音乐艺术形式之一。作为其他专业学生的选修课程，在课程安排和教学内容上会有所不同。该课程以小组集体课的形式上课。

学习民族打击就是为了继承和发扬这一珍贵的文化瑰宝。通过多媒体教学手段使学生了解民族打击乐的编制结构、表演形式、乐器特性及演奏方法。理解风格各异的民族打击乐中蕴含着的丰富的民族、民俗文化内涵。通过讲解、示范、练习使学生掌握大堂鼓、排鼓、大锣、小锣、大钹、小钹等民族打击乐器的基本演奏技巧。除了这些民族打击乐器的基本演奏技巧之外，还有一个更重要的教学内容——小型民族打击乐队的合奏练习。通过一些具有代表性的戏曲曲牌，民间锣鼓曲牌及经典的打击乐协奏曲的片段的排练，使学生在综合感受中国民乐乐器丰富的表现力的同时，体会不同的节奏、节拍、速度在乐曲中的不同表现作用。本课程系统训练了打击乐基本演奏方法和基本教学能力，建立了审美感知-艺术表现-文化理解-传递传播的音乐学科素养。本课程融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体，对发展舞蹈学专业学生的打击乐基本演奏技能、培养文化艺术素养、适应中小学音乐教学工作需要具有促进作用。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

民族打击乐以打击乐演奏与打击乐教学的基本方法为主要内容，舞蹈形式结合相关音乐理论及艺术常识，融知识性、技能性、艺术性、实践性为一体。结课时，要求学生掌握打击乐演奏的

基本技能，了解打击乐器的构造及其发展历程的基本脉络，具备根据舞蹈作品的需要，合理使用打击乐器演奏和创编的能力，树立开阔的艺术视野与科学的教学理念，培养立足时代、服务社会的意识，为毕业后从事教学与研究打下坚实基础。

2、具体目标

课程目标 1:

学生能够掌握各种民族打击乐器的基本演奏技巧；握槌的基本手型和击打的基本动作与方法；槌法应用的基本原则；可以演奏 8-16 小节乐曲。

课程目标 2:

学生能够具备良好的音乐学科素养。欣赏民族打击乐代表作品，提高音乐审美水平；能够规范识读乐谱和视唱乐谱；了解打击乐器的构造和民族打击乐发展历程，初步建立音乐风格意识；能够以开阔的视野学习和理解音乐与文学、历史、社会甚至科学之间的内在联系，建立“大艺术观”。

课程目标 3:

学生能够具备基本的教学实践能力。通过完成课后任务，培养严谨的求知态度与实证意识；通过课堂交流活动，培养清晰的逻辑思维和准确的语言表达能力；能够逐步将知识输入转化为知识输出，掌握打击乐基本教学方法，为毕业后从事辅导、教学和研究工作夯实基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
演奏技能	2.2 掌握本专业基本演奏技能。	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐学专业的基础理论及基础知识； 3.1 具有较强的艺术理解、分析及综合实践能力； 4.1 具有一定的音乐审美鉴赏能力。	课程目标 2
职业能力	3.2 掌握各项教学及相关工作的技能； 4.2 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一课 苗族鼓点 大鼓	第二课 苗族鼓点 铜鼓	第三课 苗族鼓点 木鼓	第四课 东北秧歌	第五课 安徽花鼓灯	第六课 新疆手鼓	第七课 朝鲜长鼓
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	M	M	M	M	M	L
课程目标 3							H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《民族打击乐》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (练琴、查阅资料)
第一课	苗族鼓点 大鼓	4	8
第二课	苗族鼓点 铜鼓	4	8
第三课	苗族鼓点 木鼓	4	8
第四课	东北秧歌	4	8
第五课	安徽花鼓灯	8	8
第六课	新疆手鼓	4	8
第七课	朝鲜长鼓	4	8
合计		32	56

第一课 苗族鼓点 大鼓

【教学目标】

- 1、能力目标：按谱面标记槌法演奏苗族鼓点节奏。支撑课程目标1。
- 2、知识目标：了解鼓谱标记；了解乐器构造与发音原理。支撑课程目标2。

【重点】左右手协调控制。

【难点】看鼓谱视奏。

§1.1 课程概述 明确课程主要的教学内容、教学模式、学习目标与评价标准 1学时

§1.2 讲解，示范，练习 3学时

第二课 苗族鼓点 铜鼓

【教学目标】

1、能力目标：能够演奏几种基本节奏。支撑课程目标1。

2、知识目标：认识鼓谱上的特有记号含义。支撑课程目标2。

【重点】能够以正确的姿态演奏。

【难点】时值准确。

§2.1 讲解，示范 1学时

§2.2 分组演奏 3学时

第三课 苗族鼓点 木鼓

【教学目标】

1、能力目标：基本掌握左右手槌法应用原则；可以双手配合慢速演奏。支撑课程目标1。

2、知识目标：木鼓演奏的特殊技巧。

【重点】特殊槌法在节奏中的连接。

【难点】左右手的配合演奏。

§3.1 讲解示范 1学时

§3.2 分组练习 3学时

第四课 东北秧歌

【教学目标】

1、能力目标：各种小打乐曲的演奏技巧 支撑课程目标1。

2、知识目标：东北秧歌的曲牌锣鼓经。支撑课程目标2。

【重点】东北秧歌曲牌中各声部的配合。

【难点】东北秧歌曲牌间的转接。

§4.1 讲解示范	1学时
§4.2东北秧歌曲牌练习	3学时

第五课 安徽花鼓灯

【教学目标】	
1、能力目标：掌握安徽花鼓灯各种曲牌模式。支撑课程目标1。	
【重点】 安徽花鼓灯曲牌中各声部的配合；	
【难点】 安徽花鼓灯曲牌间的转接。	
§5.1 讲解示范	1学时
§5.2 安徽花鼓灯曲牌练习	7学时

第六课 新疆手鼓

【教学目标】	
1、能力目标：新疆手鼓的基本演奏方法和技巧。支撑课程目标1。	
2、知识目标：新疆维族音乐节奏特点。支撑课程目标2。	
【重点】 节奏、时值和重音。	
【难点】 手指击打的控制方法。	
§6.1 讲解示范	1学时
§6.2基本功	3学时

第七课 朝鲜长鼓

【教学目标】	
1、能力目标：朝鲜长鼓的基本演奏方法和技巧。支撑课程目标1。	
2、知识目标：朝鲜族音乐节奏特点。支撑课程目标2。	
【重点】 双手高低音鼓面配合演奏。	
【难点】 双手握槌的技术要点。	
§7.1 讲解示范	1学时
§7.2 分组练习	3学时

六、课程教学基本方法

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，观摩法、讨论法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1、注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习、相关文献的阅读以及视频学习，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂教学。教师主要以讲授法与演示法对学生进行演奏技能训练；以练习法与观摩法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；以讨论法强化学生对教学内容理解的深度和广度；以小组课形式加强学生之间的交流与讨论；给学生以教学法启迪，逐步使学生懂得如何进行民族打击乐演奏的初级教学。

3、注重音乐理论与教学技能的结合与应用。教师营造教学实践的机会和氛围，逐渐培养学生学会运用准确清晰的语言和音乐理论知识。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	是否掌握基本演奏姿态，击打动作是否正常，是否可以达到基本标准演奏练习曲。	随堂表现
课程目标 2	音乐基本理论和视唱练耳在学习演奏过程中的应用能力，鉴赏音乐作品的数量与品质，是否了解乐器结构与发展历史。	随堂表现
课程目标 3	是否可以比较清晰地讲述一个已学习的演奏技术要点。	随堂表现

2、成绩评定方法

考核方式：本课程采用过程性评价的考核方式。依据学生的课堂表现给出成绩，其中包括所授演奏技能掌握情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 100%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	平时成绩	
	分值	权重
课程目标 1	50	100%
课程目标 2	20	100%
课程目标 3	30	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) **课程分目标达成度**=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) **整体课程目标达成度**：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 龚晓明. 中国民族民间舞蹈打击乐及伴奏曲选 [M]. 中国：上海音乐出版社，1999 年.

2、参考书目：

(1) 王以东 《中国打击乐教程》（共六册）[M]. 北京，人民音乐出版社；2009. 12

九、课程学习建议

1、自主学习

学生培养自主学习的习惯，按照任务清单完成课前预习和课后练习任务。

2、观摩与交流

学生在专业小组内观摩、交流与讨论，促进演奏技能练习和教学能力实践逐步提升。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏非常精准娴熟； 演奏姿态非常放松； 击打音色非常饱满浑厚； 节奏准确率 $\leq 90\%$ ； 每周均非常熟练完成演奏作业。	演奏比较精准娴熟； 演奏姿态比较放松； 击打音色比较饱满浑厚； 节奏准确率达 80%–89%； 每周均比较熟练完成演奏作业。	演奏精准娴熟； 演奏姿态端放松； 击打音色一般； 节奏准确率达 70%–79%； 每周均完成演奏作业。	演奏姿态正常； 击打音色基本正常； 节奏准确率达 60%–69%； 至少 10 周完成演奏作业。	演奏姿态不正常； 击打音色不正常； 节奏准确率 $\geq 59\%$ ； 完成演奏作业周数 ≥ 9 周。
课程目标 2	具备扎实的乐理基础； 可以准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 5 个以上民族打击乐曲牌； 非常熟悉乐器构造与发展简史。	具备较好的乐理基础； 可以比较准确读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 4 个民族打击乐音曲牌； 比较熟悉乐器构造与发展简史。	具备一般的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号涵义； 熟悉 3 个民族打击乐曲牌； 大致了解乐器构造与发展简史。	具备基本的乐理基础； 可以读谱并理解各种符号的基本涵义； 知道 2 个民族打击乐曲牌； 模糊了解乐器构造与发展简史。	缺乏基本的乐理基础； 无法读谱并理解各种符号涵义； 无法说出任何 1 个打击乐曲牌； 不了解乐器构造与发展简史。
课程目标 3	可以非常清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以非常准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点非常恰当地选择教学方法和教学内容。	可以比较清晰地讲述所学演奏技术要点； 可以比较准确地分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以考虑到教学对象的年龄及心理特点比较恰当地选择教学方法和教学内容。	可以大致讲述所学演奏技术要点； 可以大致分析和解说 2 首打击乐音乐作品； 可以基本恰当地选择教学方法和教学内容。	可以模糊讲述所学演奏技术要点； 可以模糊解说 1 首打击乐音乐作品； 了解选用教学方法和教学内容的基本原则。	不能讲述所学演奏技术要点； 不能解说任何打击乐音乐作品； 不了解选择教学方法和教学内容的基本原则。

编写人：邱实

审核人：艺术学院教学委员会

《电脑音乐基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：电脑音乐基础，英文名称：Computer music basis

课程编码：0602ZY158

学 分：2

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：舞蹈本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：无

开课单位：艺术学院

课程负责人：森彦莹 **课程组成员：**无

二、课程简介

《电脑音乐基础》是舞蹈系本科学生的专业选修课程。通过学习计算机的操作，以及各种相关应用软件的使用、硬件设备的基本连接、系统的基本设置，音色的基本选用，各种音频信息的输入、处理、存储、转换等等，使学生比较系统地认识并理解电脑音乐的基本规律。同时，也将音乐创作的基本规律贯穿其中，开发学生的创造性的思维，进而提高他们的综合音乐素质。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程的教学理念是：“动手为主，理论为辅。打好基础，自由拓展。”在教学过程中力争使学生对计算机的硬件、软件方面都能有一个基本的了解，特别是对音频编辑的软件——其中包括音乐编辑软件（Adobe Audition 等）的熟练掌握，确保在音频信号的输入、编辑等方面达到一定的水平。同时也注重将学生对舞蹈专业技能融会在相应音乐作品的实践之中

2、具体目标

课程目标 1：

理解电脑音乐制作平台的基本概念、构成原理、信号流程，构建较为完备的电脑音乐基础理论知识体系。

课程目标 2：

能够简单运用电脑音乐的基础概念、原理和技术解决音乐制作与创作的相关小问题；建立分析电脑音乐作品的思路和方法，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力。

课程目标 3:

通过了解电脑音乐技术的发展历程，综合运用电脑音乐软件、硬件知识对不同风格的作品进行全面、客观的分析，形成严谨的学习态度，培养人文主义情怀；树立正确的价值观与人生观；理解本学科与其他艺术门类的关联以及不同地域、艺术与文学、历史、社会等人文科学之间的内在联系。

课程目标 4:

要求学生以小组为单位进行实践制作，分析、整理，并将制作和创作的作品进行展示、探讨，在互帮互助和环境培养学生团队协作能力和沟通交流能力以及良好的社会人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
学科素养	1.1 培养学生的思想道德品质、树立正确的世界观、人生观和价值观	课程目标 1
学科素养	2.1 掌握音乐编辑的基本理论及基础知识； 3.1 具有独立研习、分析音乐作品，并在表演中进行二度创作的基本能力； 4.2 具有一定的音乐审美鉴别能力。	课程目标 2
人文情怀	3.2 了解本专业及相关学科的理论前沿、发展动态	课程目标 3
综合育人	1.2 具备强烈社会服务意识； 4.1 具有一定的科学研究及创新能力。	课程目标 3 课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章 电脑音乐基础 的相关内容	第二章 音频类编辑软件的介绍
课程目标 1	H	H
课程目标 2	L	M
课程目标 3	H	M
课程目标 4	M	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《电脑音乐基础》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课外自主学习最少学时 (查阅资料、分析研究)
第一章	电脑音乐基础的相关内容	4	8
第二章	音频类编辑软件的介绍	12	24
合计		16	32

第一章 电脑音乐基础的相关内容

【教学目标】

- 1、知识目标：了解电脑音乐相关的基础知识。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握电脑音乐相关基础知识，对一些常见的名词有充分的理解。支撑课程目标2。

【重点】电脑音乐的基础知识。

【难点】电脑音乐专有名词的释义。

- §1.1 电脑音乐基础知识 2学时
- §1.2 电脑音乐专有名词释义 6学时

第二章 音频编辑软件Adobe Audition的使用

【教学目标】

- 1、知识目标：了解音频编辑软件Adobe Audition的版本分类、安装方法及基本功能。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：熟练掌握音频编辑软件Adobe Audition的操作方法并能完整一首小型音乐作品的录制与编辑。支撑课程目标2。

【重点】Adobe Audition的录制。

【难点】Adobe Audition的音乐编辑方式。

- §1.1 Adobe Audition介绍、系统要求配置与菜单 2学时
- §1.2 Adobe Audition音频波形编辑处理 4学时
- §1.3 Adobe Audition效果器的运用 4学时
- §1.4 Adobe Audition的多轨处理 2学时

本课程以讲授法、演示法、练习法为主，谈话法、比较法、音乐鉴赏法为辅开展教学活动。

1. 注重课前预习。课前，教师发布任务单让学生完成教学内容的预习及学习资料的收集和

整理，为课堂教学做好充分预热，提高教学效率。

2、注重课堂学习。上课时，教师以讲授法与演示法为主对学生进行电脑音乐基础相关知识进行讲解；通过练习法与谈话法检测学生对教学内容的掌握程度与认知水平；结合比较法与音乐鉴赏法强化学生对教学内容理解的深度和广度。合理安排教学内容与时长，尽可能扩大信息量，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重课后学习。课后学习是电脑音乐基础知识巩固的重要教学环节。学生必须通过自主学习才能将课堂上的知识运用到自己的作品的编配和创作中，从而实现电脑音乐制作与创作能力的逐步提升。

4、注重相关音乐理论知识的结合与应用。本课程教学核心是使用电脑音乐平台制作和创作音乐作品，结合时代背景和不同时期的电脑音乐技术对作品进行编配与二度创作。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	课堂表现、出勤、作业，课外学习	平时成绩
课程目标 2	电脑音乐基础的概念、原理以及分析电脑音乐作品的思路和方法	期末考试
课程目标 3	软件与硬件的结合使用与作品的创编	平时成绩 期末考试
课程目标 4	课堂表现、作业	平时成绩

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业完成情况、课外资料研习情况、课堂交流情况及出勤率等，期末考试方式为电脑音乐软件的操作和电脑音乐作品创编考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考查成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		平时成绩	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	70	60%	60	40%
课程目标 2	30	20%	20	80%

课程目标 3			10	100%
课程目标 4			10	100%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1. 使用教材

(1) 颜东成、卢小旭编著.《MIDI 技巧与数字音频》.清华大学出版社，2012 年.

2. 教学参考书

(1) 陶一陌.《电脑音乐:MIDI 与音频应用技术》.人民音乐出版社，2005 年..

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，锻炼分析、解决问题的能力。

2、合作学习

学生以专业小组为单位，课后针对具体问题进行交流讨论。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	具有极强的自律性，对于作品创作刻苦练习、不畏困难。	具有较强的自律性，对于作品创作认真练习、不畏困难。	具有一定的自律性，对于作品创作按时练习。	有基本的自律性，对于作品创作练习时间不够充足。	没有自律性，不能按时练习作品创作。
课程目标 2	具备很好的软件操作能力和创编能力，能够准确分析并制作作品。	具备较好的软件操作能力和创编能力，较准确的分析并制作作品。	具备一定的软件操作能力和创编能力，具备对作品的基本分析和制作能力。	软件操作能力不熟练，创编能力薄弱，对作品的分析和制作能力不足。	软件操作能和创编能力差，不具备对作品的分析和制作能力。
课程目标 3	具备电脑音乐制作与创作的审美标准，充分理解与其他学科的内在联系，具有深厚的人文素养。	基本具备电脑音乐制作与创作的审美标准，较好的理解与其他学科的内在联系，具有一定的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美具备基本概念，具有基本的人文素养。	对电脑音乐制作与创作的审美理解不深入，具有粗浅的人文素养。	不了解本课程与其他学科的联系，人文素养差。
课程目标 4	对所学知识运用良好并有独特的见解。	对所学知识运用良好。	能够基本运用所学知识。	几乎停留在理论阶段，难以联系实践。	运用能力差。

编写人：森彦莹

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈作品欣赏（1）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈作品赏析（1），英文名称：Dance repertoire appreciation and analysis（1）

课程编码：0602ZY216

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：艺术概论、芭蕾、中国古典舞、中国民族民间舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**邹小燕

二、课程简介

《舞蹈作品欣赏》是以中外的各个舞种及不同时期的经典舞蹈名作为依托，来引导学生通过舞蹈作品的鉴赏全面的提升艺术赏析能力的课程。在拓宽学生的艺术视野，提升学生的思辨能力和舞蹈赏析能力，具有着重要的作用。其内容包括：舞蹈鉴赏导论知识，舞蹈理论基础和中外作品鉴赏三大知识板块。

本课程遵循思想性，艺术性，经典性相结合的原则，从多方面介绍中外舞蹈艺术的文化性与鉴赏价值。从而使学生，透过舞蹈艺术家们的创造过程和艺术作品的时代性，培养他们鉴赏的深度和综合艺术修养方面。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《舞蹈作品欣赏（1）》旨在通过经典的中国古典舞、中国民族民间舞蹈、当代舞等舞种的介绍与舞蹈名作的欣赏。使学生对不同舞种的舞蹈形式与风格有基本的了解与认识，进而完善学生的知识结构，拓宽学生的艺术视野。

课程目标 1：了解与舞蹈鉴赏相关的理论知识、了解舞蹈鉴赏的意义、舞蹈鉴赏环节中涉及的重要概念、方法。

课程目标 2：使学生掌握基本的中国古典舞舞蹈作品的欣赏视角与赏析方法；达到培养学生的舞蹈赏析能力，提升舞蹈鉴赏力。

课程目标 3：在欣赏中国民族民间舞蹈作品的同时，引导学生分析作品的文化背景、作品构

成及舞蹈风格等因素。

课程目标 4：使学生正确认识当代舞，深度剖析作品所具有的时代意义。

课程目标 5：布置鉴赏任务，要求学生以小组为单位进行作品进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析与探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
4.教学能力	4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 5
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 5
6.综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4 课程目标 5
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 5

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章

课程目标 1	M	M	M	M	M
课程目标 2			M		
课程目标 3				M	
课程目标 4					M
课程目标 5			L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈名作赏析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	鉴赏导论	2	2
第二章	舞蹈的基本原理	2	2
第三章	中国古典舞名作赏析	8	8
第四章	中国民族民间舞名作赏析	10	25
第五章	中国当代舞名作赏析	10	25
合计		32	62

第一章 鉴赏导论

【教学目标】

- 1、知识目标：让学生了解一些跟舞蹈欣赏所需了解的相关理论知识，作为欣赏的主体，观众应该具备哪些条件，及舞蹈鉴赏的价值意义。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：舞蹈欣赏的重要性，具备舞蹈鉴赏的基本知识点。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：拓展除音乐领域的其他艺术门类的知识面，提升舞蹈鉴赏水平及自身整体的艺术修养。支撑课程目标1。

【重点】着重了解欣赏的前提条件。

【难点】只注重欣赏的过程，而缺乏对作品批评的能力和意识。

§1.0 舞蹈鉴赏的本质	0.25 学时
§1.1 舞蹈鉴赏活动的条件构成	0.25学时
§1.2 舞蹈欣赏的心理过程	0.25学时
§1.3 舞蹈鉴赏的能力培养	0.5学时
§1.4 舞蹈鉴赏的社会作用	0.5学时
§1.5 舞蹈欣赏的意义	0.25学时

第二章 舞蹈的基本原理

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握舞蹈的概念、了解舞蹈的审美特征、舞蹈的种类。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握舞蹈的概念、了解舞蹈的审美特征、弄清按照不同形式划分舞蹈的种类。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：进一步拓展舞蹈这一艺术门类的知识面，提升舞蹈鉴赏水平及自身整体的艺术修养。支撑课程目标1。

【重点】舞蹈的种类划分。

【难点】舞蹈的表现手法。

§2.1 舞蹈的概念	0.25学时
§2.2 舞蹈艺术的审美特征	0.25学时
§2.3 舞蹈作品的内容与表现形式	0.25学时
§2.4 舞蹈的表现手段	0.25学时
§2.5 舞蹈的种类 划分	1学时

第三章 中国古典舞名作赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节主要让学生了解与掌握中国古典舞三个主要流派的具体的舞蹈形式及代表作品，。支撑课程目标2。
- 2、能力目标：了解什么是中国古典舞、了解中国古典舞的审美特征。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：对中国古典舞有一个感官上的认知，在完成小组任务时、在实践过程中更进一步加深对中国古典舞的认知。支撑课程目标2、5。

【重点】中国古典舞三个主要流派。

【难点】中国古典舞的审美特征。

§3.1 中国古典舞的溯源与现状	1学时
§3.2 汉唐流派的中国古典舞	
作品赏析：《踏歌》、《谢公屐》等	2学时
§3.3 敦煌流派的中国古典舞	
作品赏析：《飞天》、《长袖舞》、《千手观音》等	1学时
§3.4 强调身韵的中国古典舞	
作品赏析：《扇舞丹青》、《爱莲说》、《秦王点兵》等	2学时
§3.5 分小组进行古典舞作品赏析汇报	2学时

第四章 中国民族民间舞名作赏析

【教学目标】

知识目标：本章节着重是以中国具有代表的几个民族的舞蹈经典名作为依托，来引导学生通过舞蹈作品的鉴赏全面的提升艺术赏析能力。支撑课程目标3。

2、能力目标：了解什么是中国民族民间舞、了解几个代表性民族的民间舞审美特征。支撑课程目标3。

3、价值目标：对中国古典舞有一个感官上的认知，在完成小组任务时、在实践过程中更进一步加深对中国古典舞的认知。支撑课程目标3、5。

【重点】对不同民族舞蹈作品文化背景的了解。

【难点】对不同民族舞蹈作品风格的认知。

§ 4.1 中国民族民间舞蹈基础原理知识	1学时
§ 4.2 藏族舞蹈	
作品赏析：《母亲》、《翻身农奴把歌唱》等	1学时
§4.3 蒙古族舞蹈	
作品赏析：《奔腾》、《老雁》等	1学时
§4.4 维吾尔族舞蹈	
作品赏析：《摘葡萄》、《一朵可爱的玫瑰花》等	1学时
§4.6 朝鲜族舞蹈	
作品赏析：《长鼓舞》、《美阿里》等	1学时
§4.7 汉族舞蹈	
作品赏析：《一个扭秧歌的人》、《一片绿叶》	1学时
§4.8 分小组进行中国民族民间舞作品赏析汇报	4学时

第五章 中国当代舞名作赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节主要是了解中国优秀当代舞作品、对当代舞开放性与多义性审美准则的理解与把握。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握我国当代舞的审美标准，了解我国当代舞的创生背景与发展。支撑课程目标1

【重点】当代舞蹈的风格分析。

【难点】当代舞蹈作品分析。

§ 6.1 当代舞的基本原理

特点、功能、创作倾向 1学时

§ 6.2 军旅题材

作品赏析：《穿越》、《红蓝军》、《刀锋》、《士兵与枪》 3学时

§ 6.3 革命历史题材

作品赏析：《中国妈妈》、《鸡毛信》、《南京·亮》 3学时

§ 6.4 现实题材

作品赏析：《大地里的双手》、《我等你》、《夫妻哨》 3学时

六、课程教学基本方法

本门课程以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、课后通过长江雨课堂完成练习内容；适当布置赏析任务，分小组课下完成要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT等方，再回到课堂上进行讲解汇报。让学生积极、主动地接受课程内容知识有效锻炼实践分析讲解等多方面能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 课上课下配合式学习，课堂现场观摩作品的时间有限，大量优秀作品，学生们课后可在互联网上进行观摩赏析，课上课下双管齐下就会达到事半功倍的效果。

2、在课堂学习中，老师的讲解、作品剖析的角度、语言的表达尽可能的生动、准确、传情达意；学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，弥补课堂上有限时间内的赏析量。要充分利用网络资源搜索相关资料，多看经典作品，全面提升个人艺术修养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课后作业、课堂汇报、期末考试

课程目标 2	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 3	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 4	中国当代舞的审美特征	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 5	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报	课后作业、课堂汇报

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂 PPT 汇报（占比 20%）、作品评论（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂 PPT 汇报		作品评论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	100%				
课程目标 2	30	30%	20	40%	30	30%
课程目标 3	30	30%	20	40%	40	30%
课程目标 4	30	30%	20	40%	30	30%
课程目标 5			40	100%		

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：金秋 《舞蹈鉴赏》高等教育出版社 2010 年 2 月出版

2、参考书目：

（1）冯双白《舞蹈鉴赏》高等教育出版社 2017 年 2 月出版

(2) 隆荫培 徐尔充《舞蹈艺术概论》上海音乐出版社 1995 年出版

(3) 孙颖《中国古典舞评说集》 中国文联出版社 2006 年出版

(4) 冯双白 茅慧《中国舞蹈史及作品鉴赏》高等教育出版社 2009 年 10 月出版

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 中古古典舞/中国民族民间舞/当代舞

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有清晰正确的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的认识	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理的掌握一般	对舞蹈欣赏的基本概念、基本原理有较好的掌握差
课程目标 2	很好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	较好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	较好的掌握了中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征掌握一般	中国古典舞的概念、中国古典舞的审美特征掌握差
课程目标 3	很好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	较好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	较好的掌握了中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征掌握一般	中国民族民间舞的概念、中国民族民间舞的审美特征掌握差
课程目标 4	很好的掌握了当代舞的基础知识及审美特征	较好的掌握了当代舞的基础知识及审美特征	较好的掌握了当代舞的基础知识及审美特征	对当代舞的基础知识及审美特征掌握一般	对当代舞舞的基础知识及审美特征掌握差
课程目标 5	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成的很好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成较好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成较好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成一般	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成差

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈作品欣赏（2）》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈作品赏析（2），英文名称：Dance repertoire appreciation and analysis（2）

课程编码：0602ZY217

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：艺术概论、芭蕾、中国古典舞、中国民族民间舞、现代舞

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**邹小燕

二、课程简介

《舞蹈作品欣赏》是以中外的各个舞种及不同时期的经典舞蹈名作为依托，来引导学生通过舞蹈作品的鉴赏全面的提升艺术赏析能力的课程。在拓宽学生的艺术视野，提升学生的思辨能力和舞蹈赏析能力，具有着重要的作用。其内容包括：舞蹈鉴赏导论知识，舞蹈理论基础和中外作品鉴赏三大知识板块。

本课程遵循思想性，艺术性，经典性相结合的原则，从多方面介绍中外舞蹈艺术的文化性与鉴赏价值。从而使学生，透过舞蹈艺术家们的创造过程和艺术作品的时代性，培养他们鉴赏的广度和综合艺术修养方面。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

《舞蹈作品欣赏（2）》是在（1）的基础上的进一步拓展，主要内容为中外芭蕾舞及现代舞的经典舞作种的介绍与名作的欣赏。更进一步完善学生的知识结构，使学生的艺术视野更开阔。

课程目标 1：了解与芭蕾舞、现代舞相关的理论知识及舞蹈鉴赏环节中涉及的重要概念、方法。

课程目标 2：使学生了解芭蕾的释义、起源及流派，各个时期的优秀芭蕾作品，赏析芭蕾之美，提升芭蕾舞舞的鉴赏力。

课程目标 3：了解现代舞的源起及发展脉络。对现代舞开放性与多义性的审美准则进行理解与把握。

课程目标 4：布置鉴赏任务，要求学生以小组为单位进行作品进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
4.教学能力	4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 4
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 4
6.综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	M	M	M	M

课程目标 2		M	M	
课程目标 3				M
课程目标 4		L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈作品欣赏（2）》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	芭蕾概说	2	2
第二章	西方芭蕾作品赏析	18	28
第三章	中国现代芭蕾名作赏析	6	12
第四章	现代舞作品赏析	6	20
合计		32	62

第一章 芭蕾概说

【教学目标】

- 1、能力目标：初步了解芭蕾的来龙去脉、逻辑定义、观舞方法。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：提升芭蕾舞鉴赏水平及自身整体的艺术修养。支撑课程目标1。

【重点】审美标准。

【难点】芭蕾的来龙去脉。

§ 1.0 来龙去脉	0.5 学时
§ 1.1 逻辑定义	0.5学时
§ 1.2 审美标准	0.25学时
§ 1.3 观舞思路	0.25学时
§ 1.4 观舞须知	0.25学时
§ 1.5 观舞建议	0.25学时

第二章 西方芭蕾作品赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握各时期芭蕾的来龙去脉、了解名家青史及名作赏析。支撑课程目标1、2。
- 2、能力目标：掌握每一时期芭蕾的审美特征、并能对各时期的代表作做细致分析。支撑课程目标1、2、4。
- 3、价值目标：进一步拓展舞蹈这一艺术门类的知识面，提升芭蕾舞的鉴赏水平及自身整体的艺术修养。支撑课程目标1。

【重点】各时期的代表人物、名家青史。

【难点】各时期的不同的审美特点。

§2.1 早期芭蕾的来龙去脉	0.5学时
§2.2 名家青史	0.5学时
§2.3 代表作介绍	
《皇后的喜剧芭蕾》、《夜芭蕾》、《关不住的女儿》	0.5学时
§2.4 浪漫芭蕾的来龙去脉	1学时
§2.5 名家青史	1学时
§2.6 代表作鉴赏	
《仙女》、《吉赛尔》、《葛蓥莉亚》	3学时
§2.7 古典芭蕾的来龙去脉	1学时
§2.8 名家青史	1学时
§2.9 代表作赏析	
《天鹅湖》、《睡梦人》、《胡桃夹子》	4学时
§2.10 现代芭蕾的来龙去脉	0.5学时
§2.11 名家青史	1学时
§2.12 代表作赏析	
《天鹅之死》、《罗密欧与朱丽叶》、《波莱罗》	2学时
§2.13 分小组进行古典舞作品赏析汇报	2学时

第三章 中国当代芭蕾名作赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国芭蕾舞的诞生与形成。对中国芭蕾舞发展史又一个清晰的认知。支撑课程目标1、2、4。
- 2、能力目标：了解中国芭蕾舞且能对各时期的代表作做细致分析。支撑课程目标2、4。

【重点】各时期的代表人物、名家青史。

【难点】作品的意义。

§3.1 中国现代芭蕾舞的来龙去脉	0.5学时
§3.2 代表人物	0.5学时
§3.3 名作赏析	
《红色娘子军》、《白毛女》、《二泉映月》、	3学时
§3.5 分小组进行古典舞作品赏析汇报	2学时

第四章 现代舞名作赏析

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节主要是了解现代舞的源起及发展脉络。对现代舞开放性与多义性审美准则的理解与把握。支撑课程目标3。
- 2、能力目标：熟悉与了解我国现代舞的源起及发展；了解林怀民及云门舞集的背景与发展。支撑课程目标3、4。

【重点】现代舞蹈的风格分析。

【难点】现代舞蹈作品的欣赏。

§ 4.1 现代舞概说	0.5学时
§ 4.2 名家青史	0.5学时
§4.3 名作赏析	
《绿桌》、《流浪者之歌》、《也许是要飞翔》	3学时
§4.8 分小组进行中国民族民间舞作品赏析汇报	2学时

六、课程教学基本方法

本门课程以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、课后通过长江雨课堂完成练习内容；适当布置赏析任务，分小组课下完成要求学生通过查阅资料、分组讨论、PPT等方，再回到课堂上进行讲解汇报。让学生积极、主动地接受课程内容知识有效锻炼实践分析讲解等多方面能力，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 课上课下配合式学习，课堂现场观摩作品的时间有限，大量优秀作品，学生们课后可在互联网上进行观摩赏析，课上课下双管齐下就会达到事半功倍的效果。

2、在课堂学习中，老师的讲解、作品剖析的角度、语言的表达尽可能的生动、准确、传情达意；学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，弥补课堂上有限时间内的赏析量。要充分利用网络资源搜索相关资料，多看经典作品，全面提升个人艺术修养。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、基本原理	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 2	中外芭蕾舞赏析	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 3	中外现代舞作品赏析	课后作业、课堂汇报、期末考试
课程目标 4	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报	课后作业、课堂汇报、期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂 PPT 汇报（占比 20%）、作品评论（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		课堂 PPT 汇报		作品评论	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	100%				
课程目标 2	40	30%	30	40%	30	30%
课程目标 3	40	30%	30	40%	30	30%
课程目标 4			40	50%	40	50%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：金秋 《舞蹈鉴赏》高等教育出版社 2010 年 2 月出版

2、参考书目：

(1) 冯双白《舞蹈鉴赏》高等教育出版社 2017 年 2 月出版

(2) 隆荫培 徐尔充《舞蹈艺术概论》上海音乐出版社 1995 年出版

(3) 朱立人《西方芭蕾舞史纲》 上海音乐出版社 2004 年出版

(4) 欧建平《外国舞蹈史及作品鉴赏》 高等教育出版社 2008 年

3、网上资源：

<https://www.bilibili.com> 芭蕾舞/现代舞

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过教材、任务单以及网络资料进行课前预习，适当结合练习题锻炼分析、解决问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并将学习成果用 PPT 在全班进行汇报。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	对芭蕾和现代舞的基本概念、基本原理有清晰正确的认识	对芭蕾和现代舞的基本概念、基本原理有较好的认识	对芭蕾和现代舞的基本概念、基本原理有较好的认识	对芭蕾和现代舞的基本概念、基本原理的掌握一般	对芭蕾和现代舞的基本概念、基本原理有较好的掌握差
课程目标 2	很好的掌握中外芭蕾舞的审美特征及代表人舞、代表作品。	较好的掌握中外芭蕾舞的审美特征及代表人舞、代表作品	较好的掌握中外芭蕾舞的审美特征及代表人舞、代表作品	对中外芭蕾舞的审美特征及代表人舞、代表作品掌握一般	对中外芭蕾舞的审美特征及代表人舞、代表作品掌握差
课程目标 3	很好的掌握了现代舞的基础知识及审美特征	较好的掌握了现代舞的基础知识及审美特征	较好的掌握了现代舞的基础知识及审美特征	对现代舞的基础知识及审美特征掌握一般	对现代舞的基础知识及审美特征掌握差
课程目标 4	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成的很好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成较好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成较好	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成一般	分小组进行各章节范畴内主要作品赏析汇报完成差

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈概论》（2）教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：《舞蹈概论》（2），英文名称：Introduction to the dance（2）

课程编码：0602ZY278

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训、中国古典舞身韵、中国民族民间舞、中国古典舞基训

开课单位：艺术学院

课程负责人：邹小燕 **课程组成员：**无

二、课程简介

《舞蹈概论》（2）是舞蹈学的专业必修课。

《舞蹈概论》（2）课程主要在于培养学生全面的舞蹈基础知识，提高学生的舞蹈思维能力，使学生对舞蹈的本质、起源和一般规律等有一个全面的认识，了解并掌握舞蹈的基本原理和主要特征，熟悉舞蹈各形态的基本知识，提高鉴赏力，从而增强艺术修养。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过系统学习《舞蹈概论》（2），使学生对舞蹈审美特征、舞蹈创作、舞蹈流传等有一个全面的认识，了解并掌握舞蹈的基本原理和主要特征，熟悉舞蹈各形态的基本知识，提高鉴赏力，从而增强艺术修养，树立正确的艺术观，培养学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力，并指导今后的艺术实践活动。

2、具体目标

课程目标 1：通过对舞蹈概论（2）的学习，使学生了解舞蹈的审美特征；舞蹈创作；舞蹈流传；中国原始舞蹈文化遗存；舞蹈作品的审美类别；舞蹈思维和舞蹈形象；艺术创作心理；“艺术风格”、“艺术流派”、“艺术思潮”。

课程目标 2：掌握对舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力，同时能较好的具有结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析能力。

课程目标 3：通过对舞蹈概论（2）的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3. 学科素养	<p>3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。</p> <p>3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p>
4. 教学能力	<p>4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。</p> <p>4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。</p> <p>4.3 树立促进学生学习的评价理念，掌握舞蹈教学过程中的评价方式与方法，能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的舞蹈学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学意识。</p>	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p> <p>课程目标 3</p>
5. 班级指导	<p>5.1 树立德育为先的理念，了解中学及社会教育机构的德育目标、原理、内容和方法，了解学生的思想动态和心理发展特点，能根据学生思想品德发展的规律和个性特征有意识、有针对性地开展德育工作。</p>	<p>课程目标 3</p>

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内 容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	L	L	H	M	H	M	M	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞身韵》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	舞蹈的本质和审美特征	4	4
第二章	舞蹈创作	4	4
第三章	舞蹈流传	4	4
第四章	中国原始舞蹈文化遗存	4	4
第五章	舞蹈作品的审美类别	4	4
第六章	舞蹈思维和舞蹈形象	4	4
第七章	艺术创作心理	4	4
第八章	艺术风格”、“艺术流派”、“艺术思潮”	4	4
合计		32	32

第一章 舞蹈的本质和审美特征

【教学目标】

- 1、知识目标：通过本次课的学习，使学生掌握舞蹈的艺术本质。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：分析舞蹈的社会生活审美本质。支撑课程目标 2。
- 3、价值目标：通过对舞蹈的本质和审美特征的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标 3。

【重点】舞蹈的艺术本质

【难点】舞蹈的社会生活审美本质

§ 1.0 舞蹈的艺术本质	2 学时
§ 1.1 舞蹈的社会生活审美本质	1 学时
§ 1.1 舞蹈的审美特征	1 学时

第二章 舞蹈创作

【教学目标】

6、知识目标：通过本次课程的学习，让学生了解舞蹈思维、舞蹈的形式结构、舞蹈语言、舞蹈构图。支撑课程目标 1。

2、能力目标：分析舞蹈的形式结构。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对舞蹈创作的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】舞蹈的形式结构

【难点】舞蹈构图

§3.1 舞蹈思维	1 学时
§3.2 舞蹈的形式结构	1 学时
§3.3 舞蹈语言	1 学时
§3.4 舞蹈构图	1 学时

第三章 舞蹈流传

【教学目标】

1、知识目标：通过本次课程的学习，让学生掌握舞蹈交流、舞蹈传播、舞蹈欣赏、舞蹈评论。支撑课程目标 1。

2、能力目标：分析舞蹈评论的现实意义。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对舞蹈流传的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】舞蹈传播

【难点】舞蹈评论

§4.1 舞蹈交流	1 学时
§4.2 舞蹈传播	1 学时
§4.3 舞蹈欣赏	1 学时
§4.4 舞蹈评论	1 学时

第四章 中国原始舞蹈文化遗存

【教学目标】

1、知识目标：通过本次课程的学习，让学生了解原始舞蹈的成因、中国原始舞蹈遗存的特点、中国原始舞蹈文化遗存的理论研究、原始舞蹈的文化遗存。支撑课程目标 1。

2、能力目标：试述原始舞蹈的成因。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对中国原始舞蹈文化遗存的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提

高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】中国原始舞蹈遗存的特点

【难点】原始舞蹈的成因

§5.1 原始舞蹈的成因与文化遗存	2 学时
§5.2 中国原始舞蹈遗存的特点	1 学时
§5.3 中国原始舞蹈文化遗存的理论研究	2 学时

第五章 舞蹈作品的审美类别

【教学目标】

1、知识目标：通过本次课程的学习，使学生掌握优美、壮美、悲剧美以及喜剧形态的不同类型。支撑课程目标 1。

2、能力目标：分析论述舞蹈作品中的喜剧形态的类型。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对舞蹈作品的审美类别的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】优美、壮美

【难点】悲剧美、喜剧美

§6.1 优美：优雅欢悦之美 舒柔 欢畅	1 学时
§6.2 壮美：即雄壮的美和崇高的美，是一种阳刚之美。 雄壮 崇高	1 学时
§6.3 悲剧美	1 学时
§6.4 喜剧美 滑稽； 讽刺； 幽默； 诙谐。	1 学时

第六章 舞蹈思维和舞蹈形象

【教学目标】

11、知识目标：通过本次课程的学习，使学生了解舞蹈思维、舞蹈形象、舞蹈创作。支撑课程目标 1。

2、能力目标：试论述舞蹈构思的典型化过程。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对舞蹈思维和舞蹈形象的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】舞蹈思维的原动力

【难点】舞蹈构思的典型化过程

§7.1 开启舞蹈思维的原动力 2 学时

§7.2 舞蹈构思的典型化过程 2 学时

第七章 艺术创作心理

【教学目标】

8、知识目标：通过本次课程的学习，使学生了解什么是形象思维、抽象思维、灵感思维。支撑课程目标 1。

9、能力目标：分析论述形象思维、抽象思维、灵感思维。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对艺术创作心理的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】形象思维、抽象思维、灵感思维。

【难点】意识与无意识

§8.1 形象思维 1 学时

§8.2 抽象思维 1 学时

§8.3 灵感思维 1 学时

§8.4 意识与无意识 1 学时

第八章 “艺术风格”、“艺术流派”、“艺术思潮”

【教学目标】

1、知识目标：通过本次课程的学习，使学生掌握“艺术风格”、“艺术流派”、“艺术思潮”的概念。支撑课程目标 1。

10、能力目标：分析论述“艺术风格”、“艺术流派”、“艺术思潮”。支撑课程目标 2。

3、价值目标：通过对“艺术风格”、“艺术流派”、“艺术思潮”的学习，加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。支撑课程目标3。

【重点】“艺术流派”的几种类型

【难点】“艺术风格”多样化的成因。

§8.1 艺术风格	2 学时
§8.2 艺术流派	1 学时
§8.3 艺术思潮	1 学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，并通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	使学生了解舞蹈的审美特征；舞蹈创作；舞蹈流传；中国原始舞蹈文化遗存；舞蹈作品的审美类别；舞蹈思维和舞蹈形象；艺术创作心理；“艺术风格”、“艺术流派”、“艺术思潮”。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握对舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力，同时能较好的具有结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析能力。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	课前预习+课堂表现

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 20%）、课堂表现（占比 20%）等，期末考试(60%)为开卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	50	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	30	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

隆荫培、徐尔充著舞蹈艺术概论，上海音乐出版社，1997 年。

2、参考书目：

(1) [美]约翰·马丁著舞蹈概论，文化艺术出版社，2005 年。

(2) 彭吉象著艺术学概论，高等教育出版社，2002 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞学书苑”微信公众平台、优酷土豆网和舞谱网等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟悉舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	较为熟悉舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	了解舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	初步了解舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。	未能了解舞蹈的特性、功能、种类、发展；舞蹈起源的各种理论和观点；舞蹈作品与社会生活；舞蹈作品的内容和形式；舞蹈作品的内容美和形式美。
课程目标 2	熟练掌握舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	较为熟练掌握舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能较好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	掌握并准确应用舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；能结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	初步掌握舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；基本能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。	未能掌握舞蹈概论范畴中具体微观课题的阐述与分析能力；不能很好地结合自身专业知识与相近学科间的交叉分析。
课程目标 3	熟练掌握舞蹈概论，大大加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，大大提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	较为熟练掌握舞蹈概论，较大加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，较为提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	掌握舞蹈概论，相对加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，相对提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	初步掌握舞蹈概论，一定程度加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，一定程度提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。	未能掌握舞蹈概论，未能加深学生对舞蹈基础理论知识的认知，未能提高学生运用舞蹈基本理论分析和鉴赏舞蹈作品的能力。

编写人：邹小燕

审核人：艺术学院教学委员会

《芭蕾教学法》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：芭蕾教学法，英文名称：The Teaching Method of Ballet

课程编码：0602ZY279

学 分：2

总 学 时：32，**理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾基训 1、芭蕾基训 2

开课单位：艺术学院

课程负责人：陈蕾 **课程组成员：**无

二、课程简介

《芭蕾教学法》是舞蹈学（师范类）专业一门专业选修课，是针对所学课程的教学内容、教学步骤、教学方法的系统规范和理论阐述。

本课程从概述开始，介绍古典芭蕾的训练特点，重点介绍芭蕾舞的动作特点、风格、以及芭蕾主体训练的构成。并且将如何学好教学法，以及教学法所包含的主要内容，做详细的讲解。结合教材对芭蕾舞训练中常见动作的术语、做法、训练步骤、要求等做了阐述。通过该课程的学习，让学生更加详细的了解并掌握每个动作身体各部位的发力方法及要求，为学生毕业后从事舞蹈教学、以及舞蹈研究工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过教学法的学习过程，使学生了解芭蕾舞各大体系的文化背景及动作要求和区别，从单纯的基础训练中，提炼升华到理性的认知。不仅对提高教学质量，提高教学效率有着重要的意义，而且还要使学生熟知教学的科学性规律，以及动作的训练意义，动作要求，使学生在动作美的追求上有个总的概念。并且要求学生熟练掌握每一个动作的做法、动作规格、要领、易犯的毛病以及毛病的克服方法等，实现理论与实践的结合。

2、具体目标

课程目标 1：了解芭蕾舞的起源，现今世界芭蕾各大流派的文化背景和特点，以及芭蕾舞流传到中国以后的发展变化，将中国文化特色融入进西方芭蕾的一种特殊风格特性。竖立正确的教育思想和道德品质。竖立“传道、授业、解惑”这一教师的基本职责，掌握良好的教学方法，创

造良好的教学氛围，能够激发学生的学习能力和主动性。

课程目标 2：掌握芭蕾舞的教学特点，训练意义和课程的构架。如何合理的去分配各年龄阶段的上课时间，达到更好的教学效果。掌握对动作及组合的拆解、分析能力，用简练的语言和简单易懂的方法进行教学的能力，针对不同年龄阶段学生采取不同的教学方法的能力。

课程目标 3：掌握基本训练中所需动作的芭蕾术语，掌握训练中每一个动作的做法、训练步骤和要求，使学生在动作审美上有个总的概念。

课程目标 4：布置课后作业，要求学生课后查阅相关资料进行分析和整理，以小组为单位进行编排组合的能力。以小组为单位进行实践教学，培养学生发现问题和解决问题的纠错能力，真正达到理论结合实际的目的。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 1
2.教育情怀	2.2 尊重、信任、关爱每一位学生，尊重教育规律和中学生身心发展规律，具有正确的教师观和学生观，乐于为学生的成长创造外部条件和机会，做学生健康成长、科学成才、全面发展的引路人。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 3 课程目标 4
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。	课程目标 3 课程目标 4
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
4.教学能力	4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 3 课程目标 4
4.教学能力	4.3 树立促进学生评价理念，掌握舞蹈教学过程中的评价方式与方法，能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中	课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4

	学生的舞蹈学习活动和学习成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学的意识。	
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 3 课程目标 4
6.综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	课程目标 3
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化传统，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 1 课程目标 4
7.学会反思	7.2 掌握叙事分析、反思笔记、课堂观察、学生反馈、行动研究等批判反思方法与技能，学会分析和解决中学及社会教学机构舞蹈教育教学问题，能在教学实践中不断进行信息收集、自我诊断、自我改进和自我完善，提升学科素养和教育教学效果。	课程目标 3 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	L	L	L	L	M		M
课程目标 2	M	M	H	H	H	H	M	H
课程目标 3	L	H	H	H	H	M	M	H
课程目标 4	L	M	H	H	H	H	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《芭蕾教学法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	古典芭蕾基训的特点 教师的职责要求	2	4
第二章	芭蕾基本位置的概念	2	4
第三章	扶把动作的分析和教学方法	8	14
第四章	中间动作的分析和教学方法	6	10
第五章	跳跃动作的分析和教学方法	4	8
第六章	组合的拆解和编排	2	4
第七章	教案的编写训练	2	4
第八章	实践教学——说课训练	6	6
合计		32	54

第一章 古典芭蕾基训的特点
教师的职责要求

【教学目标】

- 1、知识目标：了解现今世界上芭蕾舞各大流派的文化背景和特点，大致了解芭蕾舞课程教学构架。竖立正确的教育思想和道德品质。支撑课程目标1、2
- 2、能力目标：掌握芭蕾舞课程的基本构架及“传道、授业、解惑”这一教师的基本职责。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：使学生了解芭蕾舞的训练特点，在对比其他各流派的同时，了解中国的文化与西方芭蕾的结合成果，为将来在教育道路上更好的结合中国特色编排适合学生的舞蹈组合打基础。教导学生作为一名教师应该有的基本素质，道德思想。支撑课程目标1、2、6。

【重点】掌握芭蕾训练课程的基本构架。

【难点】掌握怎样根据构架合理分配学时。

§ 1.1 芭蕾舞各大流派的文化背景及特点；

0.5学时

§ 1.2 古典芭蕾基训的特点	1学时
(一) 系统性特点	
1、教学内容的系统性	
2、训练的系统性	
(二) 科学性特点	
(三) 规范性特点	
§ 1.3 教师的职责要求	0.5学时

第二章 芭蕾基本位置的概念

【教学目标】

1. 知识目标：深入了解芭蕾舞的站姿、手位、脚位、头的位置和扶把站立姿态。支撑课程目标4。
 - 2、能力目标：熟练掌握各种位置。支撑课程目标4、5。
 - 3、价值目标：通过各种位置的学习和掌握，为将来熟练运用到各类动作中去打下坚实的基础。
- 支撑课程目标4、5、6、7

【重点】对基本体态、手位及脚位的准确把控，并用准确的语言表达。

【难点】用语言将所有位置准确的表达清楚。

§ 2.1 芭蕾的基本站立姿态	0.5学时
§ 2.2 脚的位置	0.5学时
脚下常用五个位置的详细讲解及要求	
§ 2.3 手臂的位置	
手臂的七个位置的详细讲解和要求	0.5学时
§ 2.4 头的位置	
头的五种基本位置及与手臂的配合	0.25学时
§ 2.5扶把站立的姿态	
双手扶把站立的姿态和要求	
单手扶把站立的姿态和要求	0.25学时

第三章 扶把动作的分析和教学方法

【教学目标】

- 1、知识目标：熟练掌握扶把动作的一套流程及各个动作的准确做法和教学步骤。支撑课程目标3、

4。

2、能力目标：掌握扶把动作的正确做法，肌肉发力方法及教学步骤。支撑课程目标5、6、7。

3、价值目标：通过学习，为将来更好的去训练学生并且结合实际编排组合打基础。支撑课程目标5、6、7。

【重点】掌握所有动作的正确做法、运行线路和肌肉发力的方法。

【难点】具备准确的肢体表现、语言表达及动作纠错能力

§ 3.1 Plie 1学时

- (1) Demi plie
- (2) Grand plie
- (3) 手臂在Plie中的几种做法
- (4) Plie的组合形成

§ 3.2 Battement tendu 1学时

- (1) Battement tendu
- (2) Battement tendu demi plie
- (3) Battement tendu passe par terre
- (4) Double Battement tendu
- (5) Battement tendu en tournant

§ 3.3 Battement tendu jete 1学时

- (1) Battement tendu jete
- (2) Battement tendu jete pointe
- (3) Battement tendu jete balance
- (4) Battement tendu jete en tournant
- (5) Battement tendu jete pour la batterie

§ 3.4 Battement soutenu 0.25学时

- (1) Battement soutenu
- (2) Plie soutenu

§ 3.5 Rond de jambe 1学时

- (1) Rond de jambe par terre
- (2) Rond de jambe par terre plie
- (3) Rond de jambe en tournant
- (4) Rond de jambe en l'air
- (5) Grand rond de jambe jete

§ 3.6 Sur le cou-de-pied	0.25学时
§ 3.7 Battement fondu	1学时
(1) Battement fondu	
(2) Battement double fondu	
§ 3.8 Battement frappe	0.5学时
(1) Battement frappe	
(2) Battement double frappe	
§ 3.9 Petit battement sur le cou-de-pied	0.25学时
§ 3.10 Battement releve lent	0.25学时
§ 3.11 Battement developpe	0.75学时
(1) Battement developpe	
(2) Battement developpe passe	
(3) Battement developpe fouette	
§ 3.12 Grand battement jete	0.5学时
(1) Grand battement jete	
(2) Grand battement jete pique	
§ 3.13 Releve	0.25学时

第四章 中间动作的分析和教学方法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中间动作的基本方位，基本舞姿，连接动作，并且将之前吧上动作的要求贯穿至把下来。支撑课程目标3、4。
- 2、能力目标：掌握把下方位、舞姿及连接动作的基本教学方法并能够熟练运用。支撑课程目标5、6、7。
- 3、价值目标：通过学习，为将来更好的去训练学生并且结合实际编排组合打基础。支撑课程目标5、6、7。

【重点】掌握把下方位、舞姿和连接动作及各动作的术语，教学方法。

【难点】在教学中对中间方位、舞姿和连接动作准确的语言表达和示范。

§ 4.1 基本方位和身体的基本方位的认知	0.5学时
(1) 舞台或教室八个方向的准确描述	
(2) En face	
(3) Epaulement	

§ 4.2 基本舞姿	1学时
(1) Croise舞姿	
(2) Efface舞姿	
(3) Ecarte舞姿	
(4) Arabesque舞姿	
(5) Attitude舞姿	
§ 4.3 Port de bras	0.5学时
一共六种Port de bras的详细做法	
§ 4.4 Temps lie	0.5学时
(1) 学习顺序	
(2) 做法和节奏	
§ 4.5 辅助连接动作	2学时
(1) Pas de bourree	
(2) Pas de bourree dessus-dessous	
(3) Pas de bourree ballotte	
(4) Pas de bourree suivi	
(5) Pas coupe	
(6) Pas tombe	
(7) Pas courru	
§ 4.6 旋转	1.5学时
(1) 五位soutenu en tournant	
(2) Pirouette	
(3) Tour chaines	

第五章 跳跃动作的分析和教学方法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握各种小跳、中跳的做法和教学方法及教学步骤。支撑课程目标3、4。
- 2、能力目标：掌握各种跳跃的区别，术语和动作之间的连接变化。支撑课程目标5、6、7。
- 3、价值目标：通过学习，为将来更好的运用到课堂去训练学生并且结合实际编排组合打基础。支撑课程目标5、6、7。

【重点】掌握各类型跳跃的做法及要求。

【难点】掌握各类型跳跃的术语和教学步骤。

§6.1 小跳	2.5学时
(1) Pas saute	
(2) Changement de pied	
(3) Pas echappe	
(4) Sissonne simple	
(5) Pas assemble	
(6) Pas jete	
(7) Pas glissade	
(8) Pas de chat	
(9) Pas emboite	
(10) Pas ballonne	
(11) Pas chasse	
§6.2 中跳	1学时
(1) Sissonne ouverte	
(2) Sissonne fermee	
(3) Sissonne fondu	
§6.3 舞步	0.5学时
(1) Pas balance	
(2) Polka	
(3) Pas de basque	

第六章 组合的拆解和编排

【教学目标】

1、知识目标：掌握教学当中，对现有组合的教学方法和根据学生不同的能力条件编排组合的。

支撑课程目标3、5、6。

2、能力目标：了解如何提炼组合中的重要动作进行教学，如何编排出适合学生的训练组合。支撑课程目标2、3、5、6。

3、价值目标：通过学习这一章节的内容，是大家将来在教学中更准确地去教授一个组合或舞蹈，更轻松的编排出适合自己学生能力范围的组合和舞蹈，为营造一个轻松的教学环境打下基础。支撑课程目标2、3、5、6、7。

【重点】组合的拆解与编排。

【难点】正确的提炼主题动作并进行教学。

§6.1 组合的拆解 1 学时

- (1) 如何正确提炼组合中的中心动作
- (2) 如何去教授中心动作
- (3) 将中心动作和其他连接元素组合

§6.2 组合的编排 1学时

- (1) 如何提炼出适合学生能力范围的动作
- (2) 如何将主要动作和连接动作结合

第七章 教案的编写训练

【教学目标】

- 1、知识目标：了解作为一名老师，在进入课堂之前所必需要完成的备课工作流程。支撑课程目标2、3。
- 2、能力目标：掌握教案的编写方法。支撑课程目标2、3。
- 3、价值目标：通过学习使学生了解进入课堂教学之前所需要的准备工作，从找素材到深入学习再到将整节课所需要的内容提炼整理，最后将自己的教学形式用教案的方式呈现出来。支撑课程目标2、3、4、5。

【重点】掌握教案编写时所应该具备的几大要素。

【难点】熟练地完成教案的编写过程。

§ 7.1 讲解教案的作用及编写方法 1学时

§ 7.2 教案的编写训练 1学时

第八章 实践教学——说课训练

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握上课的基本方法，以小组为单位进行实践教学。支撑课程目标2、3、5、6。
- 2、能力目标：熟练运用所学知识，设计一堂专业课程进行实践教学。支撑课程目标2、3、5、6。
- 3、价值目标：通过实践教学，使学生在检验自己的学习成果的同时也能清楚的知道作为一名老师在课堂中起到的重大作用，为将来在工作中成为一名合格的老师做准备。支撑课程目标2、3、4、5、6、7。

【重点】实践中内容的紧凑性、语言表达的正确性和教师的责任感。

【难点】让学生们拥有一双会发现的眼睛、做到言传身教这一基本要求。

§ 8.1 详细讲解授课的基本流程与方法 1学时

- (1) 学生自行准备进行实践教学
- (2) 对学生在教学中出现的问题进行点评

六、课程教学基本方法

课前，要求学生们结合自己所学过的芭蕾基训内容，看书进行预习，课堂中以讲授法为主，并适时通过学生示范来完成授课内容；课后，通过布置课后作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生能够熟练地运用所学的相关理论知识，从而学会运用相关知识解决课堂中所出现的问题，培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。

1、注重课前预习和课后复习。芭蕾教学法是一门比较严谨的，实用性非常强的课程，尤其是芭蕾舞的教学法对于学生们来说，从术语到肌肉的发力，再到完成动作的整个过程都是之前自己很少能接触到的，因此需要学生根据要求认真做好课前预习和课后复习，该背的知识要点需要在课后背熟牢记，再配合课堂的实践就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。芭蕾舞教学法中包含了太多的动作要求，教学步骤等重要内容；因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，并做好课堂笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将所学内容贯穿到实践教学中。充分应用所学理论知识找到组合编排规律以及训练方法。

4、充分利用网络资源，了解芭蕾舞舞蹈文化以及最新的教学方法。要充分利用网络资源搜索相关资料，学会运用所学理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解芭蕾舞的起源，现今世界芭蕾各大流派的文化背景和特点，以及芭蕾舞流传到中国以后的发展变化，将中国文化特色融入进西方芭蕾的一种特殊风格特性。竖立正确的教育思想和道德品质。竖立“传道、授业、解惑”这一教师的基本职责，掌握良好的教学方法，创造良好的教学氛围，能够激发学生的学习能力和主动性。	课堂展示 分组协作
课程目标 2	掌握芭蕾舞的教学特点，训练意义和课程的构架。如何合理的去分配各年龄阶段的上课时间，达到更好的教学效果掌握对动作及组合的拆解、分析能力，用简练的语言和简单易懂的方法进行教学的能力，针对不同年龄阶段学生采取不同的教学方法的能力。	课堂展示 分组协作 期末考试

课程目标 3	掌握基本训练中所需动作的芭蕾术语，掌握训练中每一个动作的做法、训练步骤和要求，使学生在动作审美上有个总的概念。	课堂展示 分组协作 期末考试
课程目标 4	布置课后作业，要求学生课后查阅相关资料进行分析和整理，以小组为单位进行编排组合的能力。以小组为单位进行实践教学，培养学生发现问题和解决问题的纠错能力，真正达到理论结合实际的目的。	课堂展示 分组协作 期末考试

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 10%）等，期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学 目标	课堂表现		课堂展示		期末考试	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1			10	50%	10	50%
课程目标 2	30	10%	20	30%	20	60
课程目标 3	40	10%	50	30%	50	60%
课程目标 4	30	20%	20	30%	20	50%

课程目标达成度计算方法：

（1）课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

（2）整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

（1）李春华，《古典芭蕾教学法》，高等教育出版社

2、参考书目：

（1）张玉萍，《古典芭蕾基础教学法》，上海音乐出版社

(2) 刘厦静,《古典芭蕾教学法新论》,中央民族大学出版社

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯,通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论,发现问题,解决问题,培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题,分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	较为熟练掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	初步掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，	未能掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌的基本体态动律、舞蹈风格及文化背景与发展现状，
课程目标 2	熟练掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，具备很强的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	较为熟练掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，具备较好的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，具备一定的分析问题、解决问题、创造性思维能力。	初步掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，初步具备分析问题、解决问题、创造性思维能力。	未能掌握维吾尔族民间舞与胶州秧歌教学组合编排方法与规律，未能具备分析问题、解决问题、创造性思维能力。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了较好的科学态度、严格的科学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，形成了一定的科学态度、严格的科学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，初步形成了科学态度、严格的科学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于创新的精神，未形成了严肃的科学态度、严格的科学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：陈蕾

审核人：艺术学院教学委员会

《中国民族民间舞教学法》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：中国民族民间舞教学法，英文名称：Teaching methodology of Chinese national folk dance

课程编码：0602ZY280

学 分：2

总 学 时：32 **理论学时：**32

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：中国民族民间舞 I

开课单位：艺术学院

课程负责人：董柳莎 **课程组成员：**张冬琦、陈蕾、上官张科

二、课程简介

《中国民族民间舞教学法》作为舞蹈学（师范类）的专业选修课程，它以中国民族民间舞的教学方法为主线，以提升、改进传统舞蹈教育教学方式为核心，以推进舞蹈教学实际操作为重点，能够使学生注重全面发展和综合素质的提高，完善舞蹈专业方面的知识结构。

其内容包括：汉族、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族等五大民族、八大地区民间舞蹈训练方法的梳理，了解和掌握其历史发展脉络、文化特征、地域特色，以及各时期、各民族地区舞蹈事件、舞蹈人物、舞蹈作品的变化与发展对舞蹈教育教学的影响。

本课程培养学生独立思考，举一反三的教学能力，掌握不同舞种、不同风格的舞蹈教学法，为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国民族民间舞教学法是在关注人的全面发展，尊重中国传统舞蹈文化的基础上，运用适于舞蹈专业技能的训练方法，通过既有触类旁通的文化积累、又兼具职业特性，科学性、创造性地运用多种教学方法及手段，使学生掌握民间舞蹈教学基础知识，其中包括：制定教学计划、教学任务、教学大纲；怎样组织课堂、选择教材、编排组合等。

本课程要求学生能了解舞蹈专业的教学理念、特征与实际操作的方式、方法，提高舞蹈教学方面的综合素质，并成长为合格的舞蹈教育专业人才。

3、具体目标

课程目标 1:掌握中国民族民间舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。

课程目标 2：掌握中国民族民间舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。

课程目标 3：能够应用所学民间舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 3
4.教学能力	4.3 树立促进学生学习的评价理念， 掌握舞蹈教学过程中的评价方式与方法 ，能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的舞蹈学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学的意识。	课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H

课程目标 3	M	M	M	M	M	M	M
课程目标 4	L	L	L	L	L	L	L

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《热力学与统计物理》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	中国民族民间舞教学法导论	4	6
第二章	汉族民间舞蹈教学方法	4	8
第三章	藏族民间舞蹈教学方法	4	6
第四章	蒙古族民间舞蹈教学方法	4	6
第五章	维吾尔族民间舞藏族民间舞蹈教学方法	4	8
第六章	朝鲜族民间舞藏族民间舞蹈教学方法	4	8
第七章	教学实践	8	10
合计		32	52

第一章 绪论 中国民族民间舞教学法导论

【教学目标】

- 1、知识目标：了解民间舞教学法的本质；熟知民间舞教学法的目的、民间舞蹈的概况、特性；了解民间舞教学法的指导思想、教学的特点以及教学的重要环节。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握民间舞教学的阶段特点及训练方法；具有收集、整理与编写民间舞教材的基本能力。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论民间舞教学、教材案例，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】民间舞蹈、民俗舞蹈与民族舞蹈三者的定义与联系；民间舞蹈的六大特性

【难点】民间舞教学的重要意义；民间舞教师应遵从的重要职责

§1.0 民间舞教学法的本质

0.25学时

教学法的定义、教学法的本质、教学法的目的

§1.1 民间舞教学法的目的	0.25学时
§1.2 民间舞蹈概况	0.25学时
什么是民间舞蹈、民俗舞蹈与民间舞蹈、民族舞蹈与民间舞蹈	
§1.3 民间舞蹈的特性	0.25学时
§1.4 民间舞教学法的重要意义	0.25学时
学院派民间舞教学的发展历程、民间舞教学的社会意义	
§1.5 民间舞教学的特点	0.25学时
口传身授法、民间舞教学的阶段特点及方法、民间舞教师应具备的教学能力	
§1.6 民间舞教学的重要环节	0.5 学时

第二章 汉族民间舞蹈的教学方法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握汉族民间舞蹈的基本概念认知；汉族民间舞蹈的动律分析、组合编排；汉族民间舞蹈的教材比较。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握汉族不同地区、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务；掌握汉族民间舞教学计划制定、教案设计、教学评价等能力。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论汉族民间舞教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】汉族不同地区、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务

【难点】掌握教材选择要领、教学步骤与方法

§2.1 汉族民间舞蹈综述	1 学时
汉族民间舞蹈的概况、汉族民间舞蹈的分类、汉族民间舞蹈之代表性分析	
§2.2 汉族民间舞蹈的教学步骤	2 学时
基本概念的认知、体态与神态分析、动律开法儿、特定道具使用	
基本步伐与单一动作、短句训练、组合训练与组合分类	
§2.3 汉族民间舞蹈的教材比较	1 学时
手位道具的技法、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务、汉族民间舞蹈的教学安排	
教材与参考	

第三章 藏族民间舞教学方法

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握藏族民间舞蹈的基本概念认知；藏族民间舞蹈的动律分析、组合编排；藏族民间舞蹈的教材比较。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握藏族不同地区、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务；掌握藏族民间舞教学计划制定、教案设计、教学评价等能力。支撑课程目标 2、3

3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论藏族民间舞教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】藏族不同地区、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务

【难点】掌握教材选择要领、教学步骤与方法

§3.1 藏族民间舞蹈综述 1 学时

藏族民间舞蹈的概况、藏族民间舞蹈的分类、藏族民间舞蹈之代表性分析

§3.2 藏族民间舞蹈的教学步骤 2 学时

基本概念的认知、体态与神态分析、动律开法儿、特定道具使用

基本步伐与单一动作、短句训练、组合训练与组合分类

§3.3 藏族民间舞蹈的教学要领与提示 1 学时

内在与外在的关系、动律规范训练过程、教学评价

第四章 蒙古族民间舞蹈教学方法

【教学目标】

1、知识目标：掌握蒙古族民间舞蹈的基本概念认知；蒙古族民间舞蹈的动律分析、组合编排；蒙古族民间舞蹈的教材比较。支撑课程目标 1

2、能力目标：掌握蒙古族不同地区、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务；掌握蒙古族民间舞教学计划制定、教案设计、教学评价等能力。支撑课程目标 2、3

3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论蒙古族民间舞教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】蒙古族不同地区、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务

【难点】掌握教材选择要领、教学步骤与方法

§4.1 蒙古族民间舞蹈综述 1 学时

蒙古族民间舞蹈的概况、蒙古族民间舞蹈的分类、蒙古族民间舞蹈之代表性分析

§4.2 蒙古族民间舞蹈的教学步骤 2 学时

基本概念的认知、体态与神态分析、动律开法儿、特定道具使用

基本步伐与单一动作、短句训练、组合训练与组合分类

§4.3 蒙古族民间舞蹈的教学要领与提示 1 学时

内在与外在的关系、动律规范训练过程、教学评价

第五章 维吾尔族民间舞蹈教学方法

【教学目标】

1、知识目标：掌握维吾尔族民间舞蹈的基本概念认知；维吾尔族民间舞蹈的动律分析、组合编排；维吾尔族民间舞蹈的教材比较。支撑课程目标 1

2、能力目标：掌握维吾尔族不同地区、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务；掌握维吾尔族民间舞教学计划制定、教案设计、教学评价等能力。支撑课程目标 2、3

3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论维吾尔族民间舞教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】维吾尔族不同地区、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务

【难点】掌握教材选择要领、教学步骤与方法

§5.1 维吾尔族民间舞蹈综述 1 学时

维吾尔族民间舞蹈的概况、维吾尔族民间舞蹈的分类、维吾尔族民间舞蹈之代表性分析

§5.2 维吾尔族民间舞蹈的教学步骤 2 学时

基本概念的认知、体态与神态分析、动律开法儿、特定道具使用

基本步伐与单一动作、短句训练、组合训练与组合分类

§5.3 维吾尔族民间舞蹈的教学要领与提示 1 学时

内在与外在的关系、动律规范训练过程、教学评价

第六章 朝鲜族民间舞教学法

【教学目标】

1、知识目标：掌握朝鲜族民间舞蹈的基本概念认知；朝鲜族民间舞蹈的动律分析、组合编排；朝鲜族民间舞蹈的教材比较。支撑课程目标 1。

2、能力目标：掌握朝鲜族不同长短（节奏）、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务；掌握朝鲜族民间舞教学计划制定、教案设计、教学评价等能力。支撑课程目标 2、3

3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论朝鲜族民间舞教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】朝鲜族不同长短（节奏）、不同风格民间舞蹈的教学目的与任务

【难点】掌握教材选择要领、教学步骤与方法

§6.1 朝鲜族民间舞蹈综述 1 学时

朝鲜族民间舞蹈的概况、朝鲜族民间舞蹈的分类、朝鲜族民间舞蹈之代表性分析

§6.2 朝鲜族民间舞蹈的教学步骤 2 学时

基本概念的认知、体态与神态分析、动律开法儿、特定道具使用

基本步伐与单一动作、短句训练、组合训练与组合分类

§6.3 朝鲜族民间舞蹈的教学要领与提示 1 学时

内在与外在的关系、动律规范训练过程、教学评价

第八章 中国民族民间舞课堂教学与实践

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握中国民族民间舞课堂教学的基本内容、流程、要求，并具备教学评价与反思能力。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能系统介绍和分析中国五大民族、八大地区民间舞蹈教材；掌握课堂教学基本知识（包括制定教学计划、教学任务、教学大纲；怎样组织课、组织教材、编排组合；以及如何

纠正动作等。)；能从教学者的角度重新反思学习过的内容反哺舞蹈表演与舞蹈教学形成促进与提高。支撑课程目标 2、3

3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论中国民族民间舞教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】了解说课与试教的概念与要求；掌握中国民族民间舞课堂教学方式、方法。

【难点】课堂教学环节设计与反思。

§8.1 说课与试教 2学时

§8.2 分组说课、教学研讨 2学时

§8.3 分组试教、教学研讨 2学时

§8.4 优秀教学实践展示 2学时

六、课程教学基本方法

课前，布置课前预习让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、分小组讨论为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过课堂展示进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过布置作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组合作、课堂展示等方法完成。让学生积极、主动地接受与中国古典舞相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决实践教学中的问题，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1.讲授式：每章教学的基本点、重点、难点等基本知识点主要以讲授法为学生做具体介绍。

2.案例教学：有关中国民族民间舞各教材的影像资料，以及学生自己编排或曾学习过的组合主要采用案例解析教学法，边解析边鼓励学生思考教材之间的纵横关系与教材组织的特点。

3.课堂学习与在线网络、视频学习相结合：鼓励和引导学生充分利用网络资源，对每章节所学进行网络资料的扩展查阅和学习。另外还可利用之前自己学习过的中国民族民间舞的课程视频进行回顾，并尝试进行教材分析。

4.启发研讨式：在讲授、案例分析、模仿、体验、思考的基础上，进行主题讨论， 对该时期舞蹈教育教学的总体趋向、时代特征进行概括、总结。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握中国民族民间舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试

课程目标 2	掌握中国民族民间舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	能够应用所学民间舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 10%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

(1) 潘志涛主编，中国民间舞教学法，上海音乐出版社，2004 年

(2) 潘志涛主编，中国民族民间舞教学与教法，上海音乐出版社，2001 年

2、参考书目：

(1) 赵铁春、韩萍主编，中国民族民间舞传习系列教材，高等教育出版社，2010 年。

(2) 赵铁春、田露主编，中国汉族民间舞教程，高等教育出版社，2004 年。

(3) 韩萍、郭磊主编，中国少数民族民间舞教程，高等教育出版社，2004 年。

(4) 钟宁主编，中国民族民间舞中级教程，上海音乐出版社，2014 年。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞学书苑”微信公众平台、优酷土豆网和舞谱网等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国民族民间舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	较为熟练掌握中国民族民间舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	掌握中国民族民间舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	初步掌握中国民族民间舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	未能掌握中国民族民间舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。
课程目标 2	熟练掌握中国民族民间舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建十分完备的舞蹈教学知识体系。	较为熟练掌握中国民族民间舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。	掌握中国民族民间舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建完备的舞蹈教学知识体系。	初步掌握中国民族民间舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，初步构建完备的舞蹈教学知识体系。	未能掌握中国民族民间舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，未能构建完备的舞蹈教学知识体系。
课程目标 3	能够熟练应用所学民间舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；熟练掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	较为熟练应用所学民间舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；较为熟练掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	能应用所学民间舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	初步应用所学民间舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；初步掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	未能应用所学民间舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；未能掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：董柳莎

审核人：艺术学院教学委员会

《中国古典舞教学法》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称: 中文名称: 中国古典舞教学法, 英文名称: Teaching methodology of Chinese classical dancing

课程编码: 0602ZY281

学 分: 2

总 学 时: 32 **理论学时:** 32

适用专业: 舞蹈学(师范类)

课程性质: 专业选修课

先修课程: 中国古典舞基训、中国古典舞身韵 I

开课单位: 艺术学院

课程负责人: 董柳莎 **课程组成员:** 赵琴、余思琦

二、课程简介

《中国古典舞教学法》作为舞蹈学(师范类)的专业选修课程,它以中国古典舞的教学方法为主线,以提升、改进传统舞蹈教育教学方式为核心,以推进舞蹈教学实际操作为重点,能够使学生注重全面发展和综合素质的提高,完善舞蹈专业方面的知识结构。

其内容包括:中国古典舞基训与中国古典舞身韵教学体系概述、教材介绍与分析、教学基本知识。

本课程培养学生独立思考,举一反三的教学能力,掌握中国古典舞基训与中国古典舞身韵的教学法,为学生毕业后从事教学、科学研究和技术工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

中国古典舞教学法是在关注人的全面发展,尊重中国传统舞蹈文化的基础上,运用适于舞蹈专业技能的训练方法,通过既有触类旁通的文化积累、又兼具职业特性,科学性、创造性地运用多种教学方法及手段,使学生掌握古典舞蹈教学基础知识,其中包括:制定教学计划、教学任务、教学大纲;怎样组织课堂、选择教材、编排组合等。

本课程要求学生能了解舞蹈专业的教学理念、特征与实际操作的方式、方法,提高舞蹈教学方面的综合素质,并成长为合格的舞蹈教育专业人才。

6、具体目标

课程目标 1:掌握中国古典舞学习的途径、方法和手段,使学生精通知识技能和技巧并发展他

们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。

课程目标 2：掌握中国古典舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。

课程目标 3：能够应用所学中国古典舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。

课程目标 4：布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3. 学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
4. 教学能力	4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 3
4. 教学能力	4.3 树立促进学生评价理念， 掌握舞蹈教学过程中的评价方式与方法 ，能合理选取和运用评价工具多视角、全过程科学评价中学生的舞蹈学习活动和成果，形成基于学生学习情况诊断和改进教学意识。	课程目标 3
8. 沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

<div>课程内容</div> <div>课程目标</div>	第一章	第二章	第三章	第四章	第六章	第七章	第八章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	M	M	M	M	M	M	M

课程目标 4	L	L	L	L	L	L	L
--------	---	---	---	---	---	---	---

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《中国古典舞教学法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	中国古典舞教学法的任务与意义	4	6
第二章	中国古典舞基本功训练的课堂组成及各阶段教学任务	8	8
第三章	中国古典舞徒手身韵的课堂组成及各阶段教学任务	4	8
第四章	中国古典舞袖舞的课堂组成及各阶段教学任务	4	6
第五章	中国古典舞剑舞的课堂组成及各阶段教学任务	4	6
第六章	中国古典舞课堂教学方法及实践	8	8
合计		32	42

第一章 绪论 中国古典舞教学法的任务与意义

【教学目标】

- 1、知识目标：了解中国古典舞内涵；了解中国古典舞教学体系的发展脉络；了解中国古典舞教学的重要意义。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：通过对中国古典舞的指导思想、审美特征、技法特征的理解与掌握，具备分析当前中国古典舞教学、表演、创编现状的能力。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论中国古典舞教学、剧目表演案例，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】中国古典舞的内涵；中国古典舞的理论支撑

【难点】中国古典舞教学的重要意义；中国古典舞教师应遵从的重要职责

§1.0 “中国古典舞”释义与指导思想	0.25学时
§1.2 中国古典舞的审美特征	0.25学时
§1.3 中国古典舞的技法特征	0.25学时

§1.4 介绍和分析中国古典舞基训教材	0.5学时
§1.5 教学基本知识	0.5学时
制定教学计划、教学任务、教学大纲、教案编写	
§1.6 中国古典舞教学法意义	0.25学时
中国古典舞教学体系创建的发展历程 、中国古典舞教学的社会意义	

第二章 中国古典舞基本功训练的课堂组成及各阶段教学任务

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中国古典舞基本功训练的课堂组成形式及模式；各阶段的教学任务。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握中国古典舞基本功课训练的目的和特性；具体内容；教学模式。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论基本功训练的教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握中国古典舞基本功训练的目的和特性；具体内容；教学模式。

【难点】掌握中国古典舞基本功训练各阶段教学任务。

§2.1 中国古典舞基本功训练课目的和特性	0.5学时
§2.2 中国古典舞基本功训练内容概述	0.5学时
§2.3 基本能力训练内容	1学时
§2.4 技术基础能力	2学时
§2.5 技术技巧	2学时
§2.6 组合	2学时

第三章 中国古典舞徒手身韵的课堂组成及各阶段教学任务

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中国古典舞徒手身韵训练的课堂组成形式及模式；各阶段的教学任务。支撑课程目标 1
- 2、能力目标：掌握中国古典舞徒手身韵训练的目的和特性；具体内容；教学模式。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论徒手身韵教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4

【重点】掌握中国古典舞徒手身韵训练的目的和特性；具体内容；教学模式。

【难点】掌握中国古典舞徒手身韵训练各阶段教学任务。

§3.1 中国古典舞徒手身韵训练课目的和特性	0.5 学时
------------------------	--------

§3.2 中国古典舞徒手身韵训练内容概述	0.5 学时
§3.3 基本动律元素 提沉、冲靠、含腆仰、横移、旁提	1 学时
§3.4 主干动作 云肩转腰、云手、燕子穿林、青龙探爪、风火轮	2 学时
§3.5 支干动作 盘手、穿手、晃手、摇臂、大刀花、基本步伐	2 学时
§3.6 短句、组合案例分析	2 学时

第四章 中国古典舞袖舞的课堂组成及各阶段教学任务

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中国古典舞袖舞训练的课堂组成形式及模式；各阶段的教学任务。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握中国古典舞袖舞训练的目的和特性；具体内容；教学模式。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论中国古典舞袖舞训练教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握中国古典舞袖舞训练的目的和特性；具体内容；教学模式。

【难点】掌握中国古典舞袖舞训练各阶段教学任务。

§4.1 中国古典舞袖舞训练课目的和特性	0.25 学时
§4.2 中国古典舞袖舞训练内容概述	0.25 学时
§4.3 抖袖、出收袖	0.25 学时
§4.4 扬袖、推袖	0.25 学时
§4.5 抓袖、搭袖	0.25 学时
§4.6 片花	0.25 学时
§4.7 抖袖短句	0.5 学时
§4.8 出收袖短句	0.5 学时
§4.9 扬袖短句	0.5 学时
§4.10 推袖短句	0.5 学时
§4.11 综合性舞段案例分析	0.5 学时

第五章 中国古典舞剑舞的课堂组成及各阶段教学任务

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握中国古典舞剑舞训练的课堂组成形式及模式；各阶段的教学任务。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：掌握中国古典舞剑舞训练的目的和特性；具体内容；教学模式。支撑课程目标 2、3
- 3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论中国古典舞剑舞训练教学重点、教学实践体验，

培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握中国古典舞剑舞训练的目的和特性；具体内容；教学模式。

【难点】掌握中国古典舞剑舞训练各阶段教学任务。

§5.1 中国古典舞剑舞训练内容概述	0.25 学时
§5.2 点崩剑、里外腕花单一剑舞技法分析	0.25 学时
§5.3 倒把剑、盘剑、云剑单一剑舞技法分析	0.25 学时
§5.4 刺剑、撩剑、挂剑、提拉剑单一剑舞技法分析	0.25 学时
§5.5 持剑短句分析	0.5 学时
§5.6 点崩剑短句分析	0.5 学时
§5.7 里外分剑短句分析	0.5 学时
§5.8 盘剑短句分析	0.5 学时
§5.9 云剑短句分析	0.5 学时
§5.10 提拉剑短句分析	0.5 学时

第八章 中国古典舞课堂教学与实践

【教学目标】

1、知识目标：了解并掌握中国古典舞课堂教学的基本内容、流程、要求，并具备教学评价与反思能力。支撑课程目标 1。

2、能力目标：能系统介绍和分析中国古典舞基训与身韵教材；熟悉教学基本知识。（包括制定教学计划、教学任务、教学大纲；教案编写、课堂设计等。）；能从教学者的角度重新反思学习过的内容反哺舞蹈表演与舞蹈教学形成促进与提高。支撑课程目标 2、3

3、价值目标：通过课后分小组查阅资料、讨论教学重点、教学实践体验，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3、4。

【重点】掌握中国古典舞课堂教学方式、方法。

【难点】课堂教学环节设计与教学反思。

§8.1 说课与试教	2学时
§8.2 分组说课实践、教学讨论	2学时
§8.3 分组试教实践、教学研讨	2学时
§8.4 优秀教学实践案例展示	2学时

六、课程教学基本方法

课前，布置课前预习让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法、分小组讨论为主，结合PPT展示、视频播放、板书推导、适时互动、并通过课堂展示进行现场小检测等完成授课内容；课后，通过布置作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组合作、课堂展示等方法完成。让学生积极、主动地接受与中国民族

民间舞蹈相关的基本概念、原理和定律，从而学会运用相关知识解决实践教学中的问题，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1.讲授式：每章教学的基本点、重点、难点等基本知识点主要以讲授法为学生做具体介绍。

2.案例教学：有关各类舞种、各类组合的图文和影像资料，以及学生自己编排或曾学习过的组合主要采用案例解析教学法，边解析边鼓励学生思考教材之间的纵横关系与教材组织的特点。

3.课堂学习与在线网络、视频学习相结合：鼓励和引导学生充分利用网络资源，对每章节所学进行网络资料的扩展查阅和学习。另外还可利用之前自己学习过的中国古典舞与中国民族民间舞的课程视频进行回顾，并尝试进行教材分析。

4.启发研讨式：在讲授、案例分析、模仿、体验、思考的基础上，进行主题讨论， 对该时期舞蹈教育教学的总体趋向、时代特征进行概括、总结。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	掌握中国古典舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识和技能并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	掌握中国古典舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	能够应用所学中国古典舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	分组协作+课堂表现
课程目标 4	布置讨论题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，并将学习成果全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	小组讨论、分组协作+课堂展示

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、课堂展示（占比 10%）等，期末考试为面试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试	作业	课堂表现

	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	50	60%	50	20%	50	20%
课程目标 2	30	50%	30	20%	20	30%
课程目标 3			20	50%	20	50%
课程目标 4	20	50%			10	50%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 唐满城、金浩著，《中国古典舞身韵教学法》（修订版）上海音乐出版社，2011 年。
- (2) 《中国古典舞基本功训练教程》王伟主编，高等教育出版社，2004 年 9 月版。

2、参考书目：

- (1) 李正一、郅大琨、朱清渊著，《中国古典舞教学体系创建发展史》，上海音乐出版社，2004 年。
- (2) 李正一、黄嘉敏著，《中国古典舞身韵》（女班），浙江美术出版社，1990 年。
- (3) 沈元敏著，《中国古典舞基本功训练教学法》（中专女班），上海音乐出版社，2004 年。
- (4) 王佩英主编，《中国古典舞基本功训练教程》，上海音乐出版社，2004 年 4 月。

3、网上资源：

“全国文化信息资源共享工程·舞蹈”、“中国舞蹈”微信公众平台、“舞学书苑”微信公众平台、优酷土豆网和舞谱网等舞蹈、舞剧影像资源。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握中国古典舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	较为熟练掌握中国古典舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	掌握中国古典舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	初步掌握中国古典舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。	未能掌握中国古典舞学习的途径、方法和手段，使学生精通知识技能和技巧并发展他们的能力和才能，使舞蹈技术课更科学化、系统化。
课程目标 2	熟练掌握中国古典舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。	较为熟练掌握中国古典舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。	掌握中国古典舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。	初步掌握中国古典舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。	未能掌握中国古典舞教学法中各舞种训练方法、组合编排以及课堂教学的基本概念、原理、规律等，构建较为完备的舞蹈教学知识体系。
课程目标 3	熟练应用所学中国古典舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；熟练掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	较为熟练应用所学中国古典舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；熟练掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	能应用所学中国古典舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；熟练掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	初步应用所学中国古典舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；熟练掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	未能应用所学中国古典舞基本概念、动作原理和定律进行舞蹈教学的综合设计、评价方式；熟练掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。

课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有很好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

编写人：裴启明

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈教育研究论文写作》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈教育研究论文写作，英文名称：

课程编码：0602ZY282

学 分：1

总 学 时：16，理论学时：16

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：艺术概论、舞蹈概论

开课单位：艺术学院

课程负责人：江丹丹 **课程组成员：**董柳莎 、邹小燕

二、课程简介

《舞蹈教育研究论文写作》是舞蹈学师范类专业学生开设的一门专业选修课程。该课程主要立足于对舞蹈教育这一特殊的社会现象及舞蹈教育基本规律，包括一般规律和特殊规律的研究基础上进行论文写作的研究。如舞蹈艺术的特点和规律，舞蹈技艺的传授，舞蹈艺术对舞蹈教育者在心理、生理上的影响，如何运用身心运动去进行艺术创造等，这些都属于舞蹈教育研究论文的重要研究方向。该课程的开设除了明确研究内容，还包含查阅舞蹈文献资料的方法与途径，文献资料的使用、以及论文写作的规范及要求，可为撰写毕业学位论文鉴定坚实基础。该课程的开设能支撑和实现《舞蹈学（师范）专业人才培养方案》中《毕业要求》的学科素养、教学能力、学会反思、沟通协作四个指标点，

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

通过该课程的学习，学生明确研究方向，掌握本专业及相关专业文献的基础知识，学会使用文献检索工具，懂得如何获得与利用文献资料，进而完善学生的知识结构，拓宽学生的艺术视野。通过论文写作演练，使学生对不同形式的学术论文与期刊论文有着基本的了解与认识，增强自学能力和研究能力。

2、具体目标

课程目标 1：掌握舞蹈教育研究的相关知识及论文写作的基础理论知识。该课程配合文献存

储、检索平台、检索工具等内容的讲解，让学生深入了解信息技术时代，学会运用检索平台介查阅国内外舞蹈文献材料，熟知中国舞蹈教育知识及其文化传播，在思想、政治、情感上认同中国特色社会主义。

课程目标 2：通过该课程的学习，在专业能力上，要求学生掌握维普、CNKI 等检索平台的实用，学会论文写作基础内容，拓宽学生的艺术视野，启发学生的思维想象，了解舞蹈学与其它学科的联系，具备较强的学科素养综合能力。

课程目标 3：该课程理论与实践相结合，要求学生掌握查阅文献的基本方法，具备获取信息知识的能力，学会自主学习，梳理和完善自身的知识结构和框架。能够通过课程学习和查阅文献等方式了解拓宽艺术视野，学会运用辩证的思维分析已有研究成果，学会创新。在自我发展的目标上，为进一步提升学历打下坚实的理论基础。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1
4.教学能力	4.4 掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。	课程目标 2
8.沟通合作	8.2 掌握团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能，积极参加各类学科竞赛、互助活动、合作学习与研究，并在活动中培养良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章
课程目标 1	M			
课程目标 2	L	M	M	M

课程目标 3	L	M	M	M
课程目标 4	L	M	M	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈教育研究论文写作》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	基础原理	2	2
第二章	文献检索基础知识	6	10
第三章	文献数据检索与应用	6	10
第四章	论文写作	4	20
合计		16	42

第一章 基础原理

【教学目标】

- 1、知识目标：了解和掌握舞蹈教育研究的相关知识及论文写作的基础理论知识。让学生知晓应深入了解信息技术时代，学会运用检索平台查阅国内外舞蹈文献材料的重要性。支撑课程目标 1。
- 2、能力目标：明确舞蹈艺术的特点和规律，舞蹈艺术对舞蹈教育者在心理、生理上的影响，如何运用身心运动去进行艺术创造等舞蹈教育研究的范畴。支撑课程目标1。

【重点】了解和掌握舞蹈教育研究的相关知识及论文写作的基础理论知识。

【难点】掌握论文写作的基础理论知识。

§1.0 舞蹈教育研究范畴	0.5学时
§1.1 一般写作原理	0.5学时
§1.2 舞蹈写作基础	1学时

第二章 文献检索基础知识

【教学目标】

- 1、知识目标：本章节主要介绍文献信息基本知识、文献信息检索、计算机检索基础文献信息检索工具概要、网络信息资源的检索、学术搜索引擎、互联网时代的世界图书馆与信息服务、文献原文的获取等内容。以文献信息检索基础知识讲解介绍为主，引导学生从宏观层面了解文献的存储与检索途径，提升学生对文献资料查阅的学习兴趣，学会自主学习。支撑课程目标 1、2。
- 2、能力目标：熟悉并掌握文献信息检索工具的基本概念；学习网络信息资源的检索，了解与文献检索相关的应用，要求学生掌握学术搜索引擎、文献原文的获取等内容。支撑课程目标 1、2。
- 3、价值目标：让学生深入了解信息技术时代，学会运用检索平台介查阅国内外舞蹈文献材料，熟知中国舞蹈教育知识及其文化传播，在思想、政治、情感上认同中国特色社会主义。支撑课程目标 1、2。

【重点】理解记忆文献检索、计算机信息检索的概念定义，以及从舞蹈学专业角度分析信息检索、计算机检索核心概念。

【难点】对中文综合性检索工具相关内容的理解与运用途径的思考与界定。

§2.1 文献信息检索基础 2学时

- (1) 文献信息基本知识
- (2) 文献信息检索；
- (3) 计算机检索基础

§2.2 文献信息检索工具基础 2学时

- (1) 文献信息检索工具概要
- (2) 中文综合性检索工具
- (3) 境外文献综合性检索工具

§2.3 网络信息资源的检索与文献线索的应用 2 学时

- (1) 网络信息资源的检索
- (2) 学术搜索引擎
- (3) 互联网时代的世界图书馆与信息服务
- (4) 基于文献检索的科技查新
- (5) 文献原文的获取

第三章 文献数据检索与应用

【教学目标】

1、知识目标：本章节主要介绍 CNKI 平台及中国期刊全文数据库的检索、万方数据知识服务平台及其检索、维普期刊资源整合服务平台及其期刊文献的检索、超星电子图书、方正电子图书、合理使用概述和判定标准等内容。重点讲解各平台不同的特色检索功能及文献检索方式，要求学生学会使用各平台检索工具，并查阅舞蹈相关文献资料。支撑课程目标 1、2。

2、能力目标：掌握 CNKI 平台以及中文期刊全文数据库的检索、万方数据库，维普期刊资源数据整合等内容，并学会利用检索平台操作实践；掌握中文电子数据库检索中的相关知识点，利用超星、书生之家、方正等电子图书馆查阅书籍，并独立掌握从该平台检索数据的能力；了解文献检索合理运用相关文献法规，要求学生在文献检索中合理使用电子文献。支撑课程目标 1、2、3。

【重点】掌握不同检索平台功能，结合相关舞蹈专业名词，学会独立操作检索文献材料。

【难点】在系列中文电子数据搜索引擎中，打破局限定位搜索，利用拓展选项延伸检索内容。

§3.1 中文文献检索平台及其数据库的检索

2 学时

- (1) CNKI 平台及中国期刊全文数据库的检索
- (2) 万方数据知识服务平台及其检索
- (3) 维普期刊资源整合服务平台及其期刊文献的检索
- (4) 读秀学术搜索

§3.2 中文电子图书数据库的检索

2 学时

- (1) 超星电子图书
- (2) 书生之家电子图书
- (3) 方正 Apabi 电子图书
- (4) CADAL 数字图书馆

§3.3 文献的合理使用

2 学时

- (1) 合理使用概述和判定标准
- (2) 合理使用的法律规定
- (3) 电子文献的合理使用

第四章 论文写作

【教学目标】

1、知识目标：本章节主要介绍论文写作的动机、论文选题、论文结构框架、学术思维等内容。重点讲解论文选题中的创新点、论文结构中的层次递进和突破等内容，要求学生课后结合舞蹈学学科查阅相关舞蹈文献资料，撰写论文，巩固所学知识。撑课程目标1、2、3。

2、能力目标：使学生对于学术思维有一定的认识，并逐步培养学术思维能力；训练论文的选题中，要求学生把握命题个性，把控选题大小；对于论文结构有基本的了解和认识。撑课程目标1、2、3。

【重点】培养学术思维能力。

【难点】在论文写作中论文结构能灵活运用展开、深入、提升。

§ 4.1 学术思维 2学时

下定义、做判断、进行推理、视角练习

§ 4.2 论文的选题 1学时

过程、大小、个性

§ 4.3 论文的结构 1学时

展开、深入、提升

六、课程教学基本方法

课前，发布任务单让学生完成教学内容的预习和已学知识点的复习；课堂上以讲授法为主，结合PPT展示、视频播放、适时互动、课后，通过课后训练加强学生对知识点的巩固和应用，培养学生的学术思维、分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前准备和课后练习。该课程需要学生根据课堂上教授的内容，课后认真实践、练习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与互动并做好课堂笔记，大胆提出问题，提高课堂学习的质量和效率。

3、充分利用网络资源，了解知识点在实际中的应用，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	舞蹈教育研究的相关知识及论文写作的基础理论知识	课后作业、期末考试
课程目标 2	熟悉并掌握文献信息检索工具的基本概念；学习网络信息资源的检索，了解与文献检索相关的应用，要求学生掌握学术搜索引擎、文献原文的获取等内容	课后作业、期末考试

课程目标 3	学术思维能力；命题个性把握，选题大小；对论文结构的了解和认识	课后作业、期末考试
---------------	--------------------------------	-----------

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、小论文（占比 10%）等，期末考试为闭卷考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 20%，期末考试成绩占总成绩的 80%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		小论文	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	10	40%	10	40%	20	10%
课程目标 2	45	40%	45	30%	40	30%
课程目标 3	45	30%	45	30%	40	40%

课程目标达成度计算方法：

- (1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。
- (2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、参考书目：

- (1) 王细荣等编著，《文献信息检索与论文写作》（第七版）上海交通大学出版社，2020 年 10 月
- (2) 李杰明著，《舞蹈学位论文写作》，高等教育出版社，2010 年 8 月
- (3) 邓富民、梁学栋编著《文献检索与论文写作（第二版）》，经济管理出版社出版，2017 年 10 月
- (4) 欧阳容百，热力学与统计物理，科学出版社，2007 年。
- (5) 格里瑟姆著；马跃、南智译，《本科毕业论文写作技巧（第 2 版）》，东北财经大学出版社，2018 年 9 月
- (6) 王雨磊著，《学术论文写作与发表指引》，中国人民大学出版社，2017 年 09 月

2、网上资源：

<http://www.cnki.net>

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过网络查阅相关文献，在不断练习中培养学术思维、锻炼解决具体问题的能力。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行搜索、分析、整理，并形成学术性文章。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究方向，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	精准掌握掌握文献检索与论文写作课程基础知识	准确掌握文献检索与论文写作课程基础知识。	基本掌握文献检索与论文写作课程基础知识。	了解文献检索与论文写作课程基础知识。	不了解文献检索与论文写作课程基础知识。
课程目标 2	精准构建文献检索知识结构框架，拓宽艺术视野，掌握论文写作基本内容。	准确构建文献检索知识结构框架，拓宽艺术视野，掌握论文写作基本内容。	基本构建文献检索知识结构框架，拓宽艺术视野，掌握论文写作基本内容	了解文献检索知识结构框架，拓宽艺术视野，掌握论文写作基本内容。	不了解文献检索知识结构框架，拓宽艺术视野，掌握论文写作基本内容。
课程目标 3	精准掌握自主学习方法，学会创新	准确掌握自主学习方法，学会创新。	基本掌握自主学习方法，学会创新。。	了解自主学习方法，了解创新。	不了解自主学习方法，不会创新

编写人：江丹丹

审核人：艺术学院教学委员会

《舞蹈教学设计与案例分析》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：中文名称：舞蹈教学设计与案例分析，英文名称：Instructional Designs and Case Studies in dance education

课程编码：0602ZY283

学 分：2

总 学 时：16，**理论学时：**16

适用专业：舞蹈学（师范类）

课程性质：专业选修课

先修课程：芭蕾教学法、中国民间舞教学法、中国古典舞教学法

开课单位：艺术学院

课程负责人：董柳莎 **课程组成员：**张冬琦、陈蕾

二、课程简介

《舞蹈教学设计与案例分析》是舞蹈学（师范类）专业的教师教育课程选修课，是研究舞蹈课堂教学的课程。

本课程是从教育学的角度，运用普通教育学的一般原理和方法，来研究舞蹈课堂教学的课程。其主要内容包括舞蹈教学设计依据、教学设计、教学反思以及典型舞蹈教学案例分析等。通过该课程的学习，为学生毕业后从事舞蹈教学以及教学研究工作打下坚实的基础。

三、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

舞蹈教学设计与案例分析是研究舞蹈课堂教学方法、规律以及相关案例分析的实践性较强的一门课程。其中舞蹈教学设计是以课堂教学为中心包括：教学理念确定、学情分析，教学目标设定、教学重难点分析以及教学策略与手段、考核标准以及教学反思等一系列过程的研究与实践。案例分析是针对舞蹈教学案例进行三位一体的艺术理解课程、教学和评估。培养学生舞蹈课堂教学实践与研究能力，为学生毕业后从事舞蹈教育、教学相关工作打下坚实的基础。

2、具体目标

课程目标 1:了解课堂教学环节与要求，熟悉舞蹈课堂教学以及其特点与原则；树立正确的教育、教学思想和优良的师德师风；掌握良好的教学方法，创造良好的教学氛围，能够激发学生的学习主动性，体现“传道、授业、解惑”这一教师职业内涵。

课程目标 2:熟悉中学舞蹈课程标准，了解素质教育阶段应具备的舞蹈核心素养；掌握舞蹈教学

各环节设计的方法与规律，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；掌握案例分析的方法并学会灵活运用案例因地制宜的进行教学实践。

课程目标 3:布置课前预习、课后训练内容，要求学生以小组为单位进行课堂教学和舞蹈教学案例分析实践，并将学习成果用小组讲解示范的形式在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 1
2.教育情怀	2.2 尊重、信任、关爱每一位学生，尊重教育规律和中学生身心发展规律，具有正确的教师观和学生观，乐于为学生的成长创造外部条件和机会，做学生健康成长、科学成材、全面发展的引路人。	课程目标 1
3.学科素养	3.1 掌握舞蹈学的基本知识、基本方法及实践技能，接受科学思维和舞蹈学研究方法的训练，能立足舞蹈学思想和方法深入把握舞蹈学知识体系的发展历史、前沿动态、应用前景。	课程目标 1 课程目标 2
3.学科素养	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。	课程目标 2
4.教学能力	4.1 熟悉中学及舞蹈教育机构的课程标准和教材，充分理解“舞蹈观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任”等舞蹈学科核心素养的内涵，能有效把握教材的编写逻辑和体系结构，并依据课程标准进行教材分析。	课程目标 2 课程目标 3
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 3

四、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章
课程目标 1	H	M	M	H	M

课程目标 2	M	H	H	M	H
课程目标 3		L		L	M

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《舞蹈教学设计与案例分析》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	舞蹈教学的特点和原则与舞蹈教师的素质与修养	2	4
第二章	舞蹈课例设计	4	6
第三章	舞蹈课堂教学方法	2	6
第四章	舞蹈教学设计案例分析	4	4
第五章	舞蹈教学设计实践	4	6
合计		16	84

第一章 舞蹈教学的特点和原则与舞蹈教师的素质与修养

【教学目标】

1、知识目标：理解为什么要成为一名舞蹈老师，了解自己在教学中的角色和职责以及做好将舞蹈作为艺术来教学的准备；具备对舞蹈教育对象、教育内容和教育方法概念的认知；树立正确的教育、教学思想和优良的师德师风。支撑课程目标1、2。

【重点】掌握舞蹈教育对象、教育内容、教育方法的概念内涵。

【难点】了解和掌握素质舞蹈教育学段应具备的核心素养。

§ 1.0 学校舞蹈教育 0.5学时

面向全体学生、教学定位、教学目标

§ 1.1 舞蹈教学的特点和原则 1学时

(1)教育对象——全体学生

(2)教育内容——素质培养

(3)教育方法——以学生为主体

§ 1.2 教师素质与修养 0.5学时

(1) 为什么要成为一名舞蹈教师

- (2) 教学中的角色和职责
- (3) 将舞蹈作为艺术来

第二章 舞蹈课例设计

【教学目标】

1. 知识目标：了解舞蹈课例设计的过程、特点及原则；了解中学舞蹈课程标准，了解素质教育阶段应具备的舞蹈核心素养。支撑课程目标1。
2. 能力目标：掌握舞蹈课例设计的方法，具备分析教学对象，制定教学内容，设定教学目标并明确教学步骤的能力；熟悉中学生舞蹈课程教学标准，掌握课例设计的基本原则。支撑课程目标2。
3. 价值目标：通过布置课前预习、课后训练内容，要求学生课后进行课堂教学案例的编写和实践，培养学生独立思考，刻苦钻研的学术研究精神。

【重点】掌握课例设计方法；熟悉中学生舞蹈课程教学标准。

【难点】能依据舞蹈课例设计基本原则编写教学课例。

§ 2.1 舞蹈课例的基本设计	1学时
(1) 课程量的设计	
(2) 级别框架	
§ 2.2 课例设计基本原则	1学时
(1) 主题式构思	
(2) 开放式结构	
(3) 明确教学目的	
§ 2.3 课例设计	2学时
(1) 什么是课例	
(2) 课例内容	
教学对象、教学时间、教学准备、教学目的、教学步骤、知识点与术语	

第三章 舞蹈课堂教学方法

【教学目标】

1. 知识目标：了解舞蹈课堂教学方法类型、特征；掌握教材分析、教学对象分析的原则、方法要素，了解因材施教的重要性。支撑目标1。
2. 能力目标：掌握传统舞蹈课堂教学中“口传身授”的方法要素；掌握如何设定课程目标的方法

式方法；掌握教师课堂示范、课堂用语的要领。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过舞蹈课堂教学方法的讲授使学生了解教师的正确引导在学生的成长中起着重要作用，好的舞蹈教师能挖掘学生的艺术潜能又或是打开一扇通往舞蹈艺术的大门，树立学生争做一名优秀舞蹈教师的责任感和使命感。支撑课程目标1。

【重点】掌握舞蹈课堂教学方法要领；掌握课程目标设定方法。

【难点】具备将课堂所学教学方法灵活。运用到实践教学的能力。

§ 3.1 舞蹈课堂教学方法 1学时

(1) “口传身授”法

(2) 游戏导入法

(3) 动作还原法

§ 3.2 舞蹈教师的课堂示范 0.5学时

§ 3.3 舞蹈教师的课堂用语 0.5学时

第四章 舞蹈教学设计案例分析

【教学目标】

1、知识目标：了解并分析教材中中学阶段的10个舞蹈案例，熟悉其组成部分及各环节要求；并了解中学舞蹈课程特点，掌握案例分析方法。支撑课程目标1。

2、能力目标：通过典型案例的背景、案例描述以及教学反思使学生掌握课例中教学目的、教学准备、教学步骤、专业术语、教学提示等各环节的制定并具备实际教学案例编写的能力。支撑课程目标2。

3、价值目标：通过布置课前预习、课后训练内容，要求学生课前预习所分析案例，分组进行案例教学实践，从实践中了解教学设计各环节制定要求与要领，培养学生团队合作、沟通能力。

【重点】通过案例分析掌握各环节的制定规则与要领。

【难点】能将所学教学案例各环节要求运用到教学案例编写中。

§ 4.1 记住我是谁 0.5学时

§ 4.2 镜面 0.5学时

§ 4.3 流动的雕塑 0.5学时

§ 4.4 漂浮的云 0.5学时

§ 4.5 穿越 1学时

§ 4.6 今年夏天 0.5学时

§ 4.7 色彩感应 0.5学时

§ 4.8 举杯邀明月	0.5学时
§ 4.9 乡愁	0.5学时
§ 4.10 我舞故我在	1学时

第五章 舞蹈教学案例设计实践

【教学目标】

- 1、知识目标：掌握舞蹈教学案例设计各环节制定的要求。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握舞蹈教学案例各环节制定的要求并具备编写中学生舞蹈教学设计的能力，具备将所编写的教学设计运用到教学实践的能力；能对课堂教学进行教学反思、具备持续改进的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：通过分小组进行案例设计、教学实践、课堂汇报，培养学生团队协作学习、沟通交流、合作研究的知识与技能。支撑课程目标3。

【重点】掌握舞蹈教学设计案例编写方法并应用于实践。

【难点】培养良好的舞蹈教学实践、研究能力能力以及团队合作能力、交流沟通能力。

§6.1 中学生舞蹈教学设计案例编写实践	0.5学时
§6.2 分组分析教学设计案例	1学时
§6.3 改进案例	0.5学时
§6.4 案例教学实践	1学时
§6.5 优秀案例展示	1学时

六、课程教学基本方法

课前，通过微信群布置任务让学生完成教学内容的预习和已学知识点（动作）的复习；课堂上以讲授、讨论为主，并适时通过翻转课堂完成授课内容；课后，通过布置课后训练作业加强学生对知识点的巩固和应用，并适当布置讨论题，要求学生通过查阅资料、分组讨论、课堂汇报等方法完成。让学生积极、主动地接受教学设计及相关理论知识，从而学会运用相关知识解决生产、生活和科学研究中的应用，培养学生分析问题、解决问题的能力。

1. 注重课前预习和课后复习。舞蹈是实践性非常强的学科门类，仅凭课堂上的时间来训练很难准确掌握所学技能，尤其是教育教学类课程，实践性强，培养学生的综合能力。因此需要学生根据微信群布置的任务要求认真做好课前预习和课后复习，再配合课堂学习就会达到事半功倍的效果。

2、注重课堂学习。舞蹈教学设计与案例分析课程对学生综合素养要求较高，既要有舞蹈专

业技能又要具备一定教育学、心理学理论知识，因此在课堂学习中，学生要紧跟老师，积极参与，并做好课后笔记，提高课堂学习的质量和效率。

3、注重知识的灵活应用，将基本理论贯穿整个课堂教学实践。充分应用所学理论知识找到中学舞蹈教学的规律以及训练价值。

4、充分利用网络资源，搜索相关资料，了解研究和分析的对象，学会运用理论知识解释实际应用的原理，真正做到学以致用。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	了解课堂教学环节与要求，熟悉舞蹈课堂教学以及其特点与原则；树立正确的教育、教学思想和优良的师德师风；掌握良好的教学方法，创造良好的教学氛围，能够激发学生的学习主动性，体现“传道、授业、解惑”这一教师职业内涵。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 2	熟悉中学舞蹈课程标准，了解素质教育阶段应具备的舞蹈核心素养；掌握舞蹈教学各环节设计的方法与规律，培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；掌握案例分析的方法并学会灵活运用案例因地制宜的进行教学实践。	课前预习+课堂表现、课后作业、期末考试
课程目标 3	布置课前预习、课后训练内容，要求学生以小组为单位进行课堂教学和舞蹈教学案例分析实践，并将学习成果用小组讲解示范的形式在全班进行汇报，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。	分组协作+课堂表现

2、成绩评定方法

考核方式：采用期末考试成绩与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩包括作业（占比 10%）、课堂表现（占比 10%）、学习小结（占比 10%）等，期末考试为面试考试。

成绩组成：平时成绩占总成绩的 40%，期末考试成绩占总成绩的 60%。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	期末考试		作业		课堂表现	
	分值	权重	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	60	60%	50	20%	60	20%

课程目标 2	30	50%	30	20%	30	30%
课程目标 3	10	10%	20	80%	10	10%

课程目标达成度计算方法：

(1) 课程分目标达成度=课程分目标下各评定方式的“学生平均成绩/分值*权重”之和。

(2) 整体课程目标达成度：各课程分目标达成度的最小值。

八、主要教学资源

1、教材：

- (1) 吕艺生，《素质教育舞蹈》，上海音乐出版社，2014 年。
- (2) 吕艺生，《舞蹈教育学》上海音乐出版社，2000 年。

3、参考书目：

- (1) [美]布伦达·普·麦克臣《舞蹈：作为艺术教育》(素质教育与舞蹈美育研究成果丛书)，美国人类动力学出版公司，2015 年。
- (2) 张中媛，创造性舞蹈宝典——打通九年一贯舞蹈教学之经脉[M]，台北：台北艺术大学，2007 年。

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，通过视频、网络资料搜索进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对具体问题进行课后练习、通过互相讨论，发现问题，解决问题，培养学生团队协作学习、沟通交流的能力。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握舞蹈课堂教学的特点与原则，树立正确的教育、教学思想和优良的师德师风，熟练掌握良好的教学方法，创造良好的教学氛围，能够激发学生的学习主动性。	较为熟练掌握舞蹈课堂教学的特点与原则，树立正确的教育、教学思想和优良的师德师风，较熟练掌握良好的教学方法，创造良好的教学氛围，能够激发学生的学习主动性。	掌握舞蹈课堂教学的特点与原则，树立正确的教育、教学思想和优良的师德师风，掌握良好的教学方法，创造良好的教学氛围，能够激发学生的学习主动性。	初步掌握舞蹈课堂教学的特点与原则，树立正确的教育、教学思想和优良的师德师风，初步掌握良好的教学方法，创造良好的教学氛围，能够激发学生的学习主动性。	未能掌握舞蹈课堂教学的特点与原则，树立正确的教育、教学思想和优良的师德师风，未能掌握良好的教学方法，创造良好的教学氛围，能够激发学生的学习主动性。
课程目标 2	熟练掌握舞蹈教学各环节设计的方法与规律，具备很强地培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；熟练掌握案例分析的方法具备很强地灵活运用案例因地制宜的进行教学实践的能力。	较为熟练掌握舞蹈教学各环节设计的方法与规律，具备较强地培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；较掌握案例分析的方法具备很强地灵活运用案例因地制宜的进行教学实践的能力。	掌握舞蹈教学各环节设计的方法与规律，具备培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；掌握案例分析的方法具备灵活运用案例因地制宜的进行教学实践的能力。	初步掌握舞蹈教学各环节设计的方法与规律，初步具备培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；初步掌握案例分析的方法，具备运用案例因地制宜的进行教学实践的能力。	未能掌握舞蹈教学各环节设计的方法与规律，不能培养学生分析问题、解决问题、创造性思维能力；未能掌握案例分析的方法，不具备运用案例因地制宜的进行教学实践的能力。
课程目标 3	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力，具有较好的和谐的人际关系。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力，具有一定的和谐的人际关系。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力，具有初步的和谐的人际关系。	不具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力，没有很好的和谐的人际关系。

编写人：董柳莎

审核人：艺术学院教学委员会

《奥尔夫音乐教学法》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：

中文名称：奥尔夫音乐教学法

英文名称：Orff pedagogy of music

课程编码：0602ZY284

学 分：2

总 学 时：32，理论学时：32

适用专业：舞蹈学本科专业

课程性质：专业选修课

先修课程：教育学、心理学

开课单位：艺术学院

课程负责人：齐瑜 **课程组成员：**邱实

二、课程简介

本课程是为舞蹈学专业本科生开设的选修课程。奥尔夫音乐教育体系是当今世界三大音乐教育体系之一，对我国的音乐教育影响最深最广。本课程旨在结合大量的教学实践将奥尔夫音乐教育体系介绍给学生。

本课程的任务是帮助学生深入了解奥尔夫音乐教育体系的教育理念及教学原则，通过大量的教学实践训练，使学生熟练掌握奥尔夫音乐教学方法，为今后的教学工作打下坚实基础。

四、课程目标及与毕业要求的对应

1、课程总目标

本课程旨在帮助学生了解奥尔夫音乐教育体系的产生及发展，掌握该体系的教育理念、教学内容及方法，注重理论联系实践，通过大量的课例体验，使学生真正解决“奥尔夫”是什么和怎么用的问题，并能进一步探索“奥尔夫”的“本土化”的应用问题，为今后的教学工作打下坚实的基础。

2、本学期具体目标

课程目标 1：了解奥尔夫音乐教育体系的产生及发展；理解“原本性音乐”的概念；掌握奥尔夫音乐教育体系的主要教学内容及方法。

课程目标 2：能够具备即兴指挥与表演的能力，掌握奥尔夫乐器的使用方法；能引导和创编奥尔夫音乐游戏；能将奥尔夫音乐教学方法运用于音乐与舞蹈的课堂教学之中。

课程目标3：始终强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，了解多元文化，引导学生树立科学的世界观、价值观，将音乐教育与民族音乐学、地理学、民俗学、历史、绘画及文学等人文社会科学知识相融合，激发学生的民族自豪感和爱国情怀，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感。支撑课程目标3。

课程目标 4：布置课内练习和课后思考题，要求学生以小组为单位进行资料搜索、分析、整理，以小组为单位进行创作与表演，从而培养学生团队协作学习、沟通交流的能力以及良好的和谐的人际关系。

3、课程目标与毕业要求的关系

毕业要求	毕业要求指标点	课程目标
1.师德规范	1.2 深刻领会党和国家的教育方针政策，理解立德树人的内涵，形成立树人的理念，了解教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教意识。	课程目标 3
2.教育情怀	2.1 热爱教育事业，以立德树人为己任，甘于奉献，把追求理想、塑造心灵、传播科学、传承文明当作人生的最大乐趣，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	课程目标 3
3.学科素养	3.2 了解舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，具有对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析探究的能力。	课程目标 1 课程目标 3
	3.3 掌握教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题。	课程目标 1 课程目标 2
4.教学能力	4.2 能根据舞蹈学科认知特点、中学生身心发展一般规律和现代信息技术合理开发利用舞蹈课程资源，进行舞蹈教学的综合设计。掌握传统与现代教育技能，并用多样化的方式有效地实施舞蹈课堂教学。	课程目标 2
6.综合育人	6.3 了解舞蹈学在学生世界观的形成、品格的塑造、科学素养的提升、舞蹈专业技能的培养等方面的育人价值及其独特的育人方法策略，能结合舞蹈课程特点，挖掘课程思想政治教育资源，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容，	课程目标 1 课程目标 3

	有机开展养成教育，进行综合素质评价，达到教书与育人的统一。	
7.学会反思	7.1 树立终身学习的理念，具备自主发展的意识和能力，了解国内外艺术发展基本脉络、基础教育改革现状与趋势，继承我国优秀传统文化传统，能根据新时代舞蹈教育发展需求，进行专业学习与职业生涯规划。	课程目标 1 课程目标 2
	7.2 掌握叙事分析、反思笔记、课堂观察、学生反馈、行动研究等批判反思方法与技能，学会分析和解决中学及社会教学机构舞蹈教育教学问题，能在教学实践中不断进行信息收集、自我诊断、自我改进和自我完善，提升学科素养和教育教学效果。	课程目标 2 课程目标 4
8.沟通合作	8.1 具有团队协作意识，理解学习共同体的特点与作用，掌握团队协作的基本方法和策略，具有小组互助、合作学习的体验与能力。	课程目标 4

五、课程内容与课程目标的对应矩阵

课程内容 课程目标	第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章	第七章
课程目标 1	H	H	H	H	H	H	H
课程目标 2	L	H	H	H	H	H	H
课程目标 3	M	L	L	L	L	L	H
课程目标 4		H	H	H	H	H	H

注：表中 L 表示低相关，M 表示中等相关，H 表示高度相关

五、课程内容和学时安排

《奥尔夫音乐教学法》总学时分配列表

章节	内容	授课学时	课前、课外自主学习最少学时（预习、复习、练习）
第一章	奥尔夫音乐教育概述	2	2
第二章	声势与律动	6	6
第三章	语言与歌唱	6	4

第四章	欣赏教学	4	4
第五章	乐器合奏	6	4
第六章	音乐戏剧教学	4	4
第七章	本土化的实践探索	2	2
	随堂考查	2	4
合计		32	30

第三章 奥尔夫音乐教育概述

【教学目标】

- 1、知识目标：理解奥尔夫音乐教育体系的产生与发展，基本的教育理念、教学内容及方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握奥尔夫音乐教育体系的特点，能回答“是什么”的问题。支撑课程目标1。
- 3、价值目标：通过了解多元文化和不同的音乐教育观，激发学生的钻研精神，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱，强烈的社会责任感和使命感。支撑课程目标3。

【重点】掌握奥尔夫音乐教育的基本知识。

【难点】准确地解读“原本性音乐教育”思想。

【学时】2 学时

第一节 奥尔夫音乐教育体系的产生与发展

第二节 奥尔夫音乐教育理念的解读

第三节 奥尔夫音乐教育体系的教学内容及方法

第二章 声势与律动

【教学目标】

- 1、知识目标：理解声势与律动的概念及设计方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握基本的声势及律动语汇，具备设计、引导和指挥声势及律动活动的的能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】掌握声势与律动的概念及设计方法。

【难点】设计和引导有效的声势及律动活动。

【学时】6 学时

第一节 律动教学	(3 学时)
第二节 声势教学	(3 学时)

第三章 语言与歌唱

【教学目标】

- 1、知识目标：理解语言、歌唱在奥尔夫音乐教学中的应用与设计方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握融入语言的节奏训练和歌唱教学的设计方法。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标 3。

【重点】理解语言、歌唱在奥尔夫音乐教学中的应用与设计方法。

【难点】能设计有效的节奏朗诵和歌唱教学活动。

【学时】6 学时

第一节 融入语言的节奏训练	(2 学时)
第二节 节奏朗诵教学的设计方法	(2 学时)
第三节 歌唱教学的设计方法	(2 学时)

第四章 欣赏教学

【教学目标】

- 1、知识目标：理解欣赏教学的方式方法。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握经典音乐欣赏课例的引导方法，并具备奥尔夫音乐欣赏教学的设计能力。支撑课程目标2。
- 3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标 3。

【重点】理解欣赏教学的方式方法。

【难点】掌握奥尔夫音乐欣赏教学的设计方法。

【学时】4 学时

第一节 奥尔夫音乐欣赏课例体验	(2 学时)
第二节 音乐欣赏教学的设计方法	(2 学时)

第五章 乐器合奏

【教学目标】

- 1、知识目标：熟知奥尔夫乐器的种类、特点及设计方法，了解奥尔夫乐器合奏的经典教学案例。支撑课程目标1。
- 2、能力目标：掌握奥尔夫乐器的演奏方式及合奏的设计方法，具备指挥奥尔夫乐器合奏的能力。

支撑课程目标2。

3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】熟知奥尔夫乐器的种类、特点及演奏方式，了解奥尔夫乐器合奏的经典教学案例。

【难点】掌握奥尔夫乐器合奏的设计方法，并能熟练地指挥合奏。

【学时】6 学时

- | | |
|---------------------|--------|
| 第一节 奥尔夫乐器的由来与分类 | (1 学时) |
| 第二节 无固定音高的打击乐器合奏 | (2 学时) |
| 第三节 有固定音高的音条乐器合奏 | (2 学时) |
| 第四节 综合的奥尔夫乐器合奏与设计方法 | (1 学时) |

第六章 音乐戏剧教学

【教学目标】

1、知识目标：理解音乐戏剧教学的形式、方法及意义，了解奥尔夫音乐戏剧经典案例。支撑课程目标1。

2、能力目标：掌握音乐戏剧的设计与排练方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】理解音乐戏剧教学的形式及方法，了解奥尔夫音乐戏剧的经典案例。

【难点】掌握奥尔夫音乐戏剧的设计与排练方法。

【学时】4 学时

- | | |
|-----------------------|--------|
| 第一节 奥尔夫音乐戏剧教学的背景与特点 | (1 学时) |
| 第二节 经典案例体验 | (1 学时) |
| 第三节 奥尔夫音乐戏剧教学的设计与排练方法 | (2 学时) |

第七章 本土化的实践探索

【教学目标】

1、知识目标：理解奥尔夫音乐教育课程的构建与背后的教育原理，理解什么是本土化及本土化的意义。支撑课程目标1。

2、能力目标：熟悉构建模式下的音乐课程设计方法，掌握本土化的基本方法。支撑课程目标2。

3、价值目标：理解多元文化，强调学科综合和弘扬民族音乐文化的基本思想与理念，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感。支撑课程目标3。

【重点】理解奥尔夫音乐教育课程的构建与背后的教育原理，了解本土化的概念、方法及意义。

【难点】掌握构建模式下的音乐课程设计技巧以及本土化的基本方法。

【学时】2 学时

第五节 奥尔夫音乐教学的构建与背后的教育原理	(0.5 学时)
第六节 构建模式下的音乐课程设计方法	(0.5 学时)
第七节 本土化的概念、方法及意义	(0.5 学时)
第八节 中小学中的奥尔夫音乐教学	(0.5 学时)

随堂考查

【学时】2 学时

六、课程教学基本方法

- 1、课前，发布自学任务让学生预习学习内容；
- 2、课堂上采取讲授法、演示法、模仿法、练习法、讨论法、欣赏法、情境法以及引导创作法等多种教学方法完成授课内容；
- 3、布置课后作业，让学生在创作活动中复习巩固所学知识；
- 4、教学活动大量采用小组合作的方式，让学生在集体的，富有创造性的音乐活动中学会相互合作，互相倾听。

七、课程教学评价与考核方式

1、课程教学评价

课程教学目标	考核内容	评价依据
课程目标 1	基本概念、教学理念、教学内容及方法	随堂考查
课程目标 2	应用基本概念、教学理念、教学方法指导教学实践的能力；即兴创造的能力。	随堂考查
课程目标 3	引导学生树立科学的世界观、价值观，将音乐教育学相关知识和理论与人文社会科学知识相融合，传承中华文化精神，培养学生的审美情操、艺术素养以及人格品行，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，加强学生对发扬和传承本民族音乐文化的责任感，以及对基础音乐教育事业的热爱。	小论文、随堂考查
课程目标 4	以小组为单位根据指定的课题进行即兴创编与表演	随堂考查、小论文

2、成绩评定方法

考核方式：采用随堂考查与平时成绩相结合的方式，其中平时成绩即上交的小论文成绩（占总成绩的 30%），随堂考查内容：学生以小组为单位，根据教师指定的课题进行即兴创编与表演（占总成绩的 70%）。

3、课程目标达成度评价方式

课程教学目标	随堂考查		小论文	
	分值	权重	分值	权重
课程目标 1	20	100%		
课程目标 2	40	100%		
课程目标 3	20	40%	50	60%
课程目标 4	20	60%	50	40%

八、主要教学资源

1、教材：李姐娜、修海林、尹爱青. 奥尔夫音乐教育思想与实践（第一版）[M]. 上海：上海教育出版社，2002 年.

2、参考书目：

[1] 曹理、何工. 音乐学科教育学（第一版）[M]. 北京：首都师范大学出版社，2000 年.

[2] 尹爱青. 学校音乐教育导论与教材教法 [M]. 北京：人民音乐出版社，2007 年.

[3] 齐瑜. 音乐教育总论与各阶段实践探索 [M]. 北京：地质出版社，2016 年.

[4] 章连启. 音乐教育教学经验（第一版）[M]. 北京：人民音乐出版社，1996 年.

[5] 尹红. 音乐教学论（第二版）[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2007 年.

[6] 威廉·凯勒. 《奥尔夫学校音乐教材》入门（第一版）[M]. 上海：上海教育出版社，2003 年.

九、课程学习建议

1、自主学习

形成自主学习的习惯，给出参考书籍，通过课前任务引导学生利用线上线下资源进行课前预习。

2、小组合作学习

学生以小组为单位针对教师给定的课题进行资料搜索、讨论、分析、整理，进行集体创作与表演。

3、研究性学习

鼓励学生以个人或小组方式提出与课程内容相关的研究课题，分析并提出解决方案。

十、评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	熟练掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。	较为熟练掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。	掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。	初步掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。	未能掌握奥尔夫音乐教育的基本概念、教学内容及方法，构建较为完备的奥尔夫音乐教育知识体系。
课程目标 2	能够很好地运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。	能够较好地运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。	能够运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。	能够初步地运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。	无法运用所学的奥尔夫音乐教育的基本理论与方法设计并引导音乐教学活动。
课程目标 3	具备很强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。	具备较强的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了较好的治学态度、严格的治学作风。	具备一定的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，形成了一定的治学态度、严格的治学作风。	具备初步的吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，初步形成了治学态度、严格的治学作风。	不具备吃苦耐劳、精益求精、勇于探索的精神，未形成了严肃的治学态度、严格的治学作风。
课程目标 4	具备很好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及很好的写作能力。	具备较好的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及较好的写作能力。	具备一定的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及一定的写作能力。	具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、良好的人际关系，以及初步的写作能力。	不具备初步的团队协作学习、沟通交流的能力、没有良好的人际关系，以及初步的写作能力。

编写人：齐瑜

审核人：艺术学院教学委员会

《艺术实践（1）》教学大纲

课程名称：艺术实践（1）

课程英文名称：Art practice（1）

课程编码：0601SJ012

课程类别/性质：集中实习

学 分：1

周 数：1W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《艺术实践（1）》是舞蹈学专业一门实践必修课程，它是将舞蹈各专业课程所掌握的知识与技能，通过舞台实践得以巩固和展现，通过舞台实践掌握各种艺术表演形式的组织、编排、创作及表演的知识与技能，同时学习和掌握文艺演出各相关环节组织和编排的知识，它是一门课堂与舞台实践相结合，并重在提高实践能力的基础课程。

该实践环节要求学生实践完成后，系统掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识；具备指导舞蹈节目排练的能力；树立正确的舞蹈教育观念，时刻将理论与实践教学紧密结合在一起，做到以理论指导实践，以实践巩固理论。

二、课程教学目标

通过艺术实践教学环节的学习，使学生掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识，培养舞蹈排练和舞台表演的能力，树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育，使学生理论联系实际，深刻理解和运用所学的本专业理论知识，为下一步专业学习积累经验。

1. 价值目标：树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育。（**毕业要求 2.3**）

2. 知识和能力目标：

（1）学会舞蹈的排练及舞台实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，解决实践中出现的问题，并能通过教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈剧目的内涵（**毕业要求 3.1、3.2、3.3**）；

（2）掌握舞台实践知识，培养舞蹈排练和舞台实践能力，用科学的教育理念传承与发展舞蹈教育（**毕业要求 4.4**）；

三、实习（课程设计）内容与基本要求

艺术实践（1）教学环节时限为1周，主要以学生自主实践为主。

实践教学内容及学习要求

实践内容	思政融入点	要 求	学时	支撑毕
------	-------	-----	----	-----

			理 解	掌 握	分析与 应用		业要求 指标点
实践动员及要求	(1) 进行实践动员 (2) 排练与学习要求	健全人格	高	中	低	0.5 天	2.3
排练过程	(1) 考勤记录 (2) 排练进度跟踪		高	中	低	4 天	3.1 3.2 3.3
实践汇报 与 报告编写	个人学习剧目汇报 根据报告编写要求, 完成实习实践报告	传承文化	高	中	低	0.5 天	4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：艺术学院舞蹈教室

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

艺术实践全过程首先由指导老师进行实践动员，并提出实践要求，以个人独立完成剧目学习为主，可以采取小组观摩和讨论的多种形式相互指导与学习，最后以汇报的形式检验实践成果，并上交实践报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以汇报表现和实习报告为主，结合考勤记录、学习态度等进行综合评定。

汇报表现（占 60%）：能够完成 3 分钟左右的独舞学习剧目一个，如为原创作品酌情加分。

（毕业要求 2.3、3.1、3.2、3.3）。

实习报告（占 20%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 2.3、4.4）

其他（占 20%）：考勤记录，学习态度等。

七、参考教学资源

[1] 林君桓、张锦华主编.《文艺演出手册》，1992.

[2] 孙天路主编.《中国舞动编导之路》，2004.

[3] 吕艺生编著.《大型晚会编导艺术》，2004.

[4] 学习网站：各届全国舞蹈比赛、桃李杯杯舞蹈比赛、荷花杯舞蹈比赛、CCTV 舞蹈大赛光盘、视频资料。

《艺术实践（2）》教学大纲

课程名称：艺术实践（2）

课程英文名称：Art practice（2）

课程编码：0601SJ013

课程类别/性质：集中实习

学 分： 1

周 数：1W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《艺术实践（2）》是舞蹈学专业一门实践必修课程，它是将舞蹈各专业课程所掌握的知识与技能，通过舞台实践得以巩固和展现，通过舞台实践掌握各种艺术表演形式的组织、编排、创作及表演的知识与技能，同时学习和掌握文艺演出各相关环节组织和编排的知识，它是一门课堂与舞台实践相结合，并重在提高实践能力的基础课程。

该实践环节要求学生实践完成后，系统掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识；具备指导舞蹈节目排练的能力；树立正确的舞蹈教育观念，时刻将理论与实践教学紧密结合在一起，做到以理论指导实践，以实践巩固理论。

二、课程教学目标

通过艺术实践教学环节的学习，使学生掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识，培养舞蹈排练和舞台表演的能力，树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育，使学生理论联系实际，深刻理解和运用所学的本专业理论知识，为下一步专业学习积累经验。

1. 价值目标：树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育。（毕业要求 2.3）

2. 知识和能力目标：

（1）学会双人舞蹈的排练及舞台实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，解决实践中出现的问题，并能通过教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈剧目的内涵（毕业要求 3.1、3.2、3.3）；

（2）掌握舞台实践知识，培养舞蹈排练和舞台实践能力，用科学的教育理念传承与发展舞蹈教育（毕业要求 4.4）；

三、实习（课程设计）内容与基本要求

艺术实践（2）教学环节时限为 1 周，主要以学生自主实践为主。

实践教学内容及学习要求

实践内容	思政融入点	要 求	学时	支撑毕
------	-------	-----	----	-----

			理解	掌握	分析与应用		业要求指标点
实践动员及要求	(1) 进行实践动员 (2) 排练与学习要求	健全人格	高	中	低	0.5 天	2.3
排练过程	(1) 考勤记录 (2) 排练进度跟踪		高	中	低	4 天	3.1 3.2 3.3
实践汇报与报告编写	剧目汇报 根据报告编写要求, 完成实习实践报告	传承文化	高	中	低	0.5 天	4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：艺术学院舞蹈教室

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

艺术实践全过程首先由指导老师进行实践动员，并提出实践要求，以两人一组完成剧目学习，可以采取小组观摩和讨论的多种形式相互指导与学习，最后以汇报的形式检验实践成果，并上交实践报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以汇报表现和实习报告为主，结合考勤记录、学习态度等进行综合评定。

汇报表现（占 60%）：能够完成 3 分钟左右的双人舞学习剧目一个，如为原创作品酌情加分。

（毕业要求 2.3、3.1、3.2、3.3）。

实习报告（占 20%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 2.3、4.4）

其他（占 20%）：考勤记录，学习态度等。

七、参考教学资源

[1] 林君桓、张锦华主编.《文艺演出手册》，1992.

[2] 孙天路主编.《中国舞动编导之路》，2004.

[3] 吕艺生编著.《大型晚会编导艺术》，2004.

[4] 学习网站：各届全国舞蹈比赛、桃李杯杯舞蹈比赛、荷花杯舞蹈比赛、CCTV 舞蹈大赛光盘、视频资料。

《艺术实践（3）》教学大纲

课程名称：艺术实践（3）

课程英文名称：Art practice（3）

课程编码：0601SJ014

课程类别/性质：集中实习

学 分： 1

周 数：1W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《艺术实践（3）》是舞蹈学专业一门实践必修课程，它是将舞蹈各专业课程所掌握的知识与技能，通过舞台实践得以巩固和展现，通过舞台实践掌握各种艺术表演形式的组织、编排、创作及表演的知识与技能，同时学习和掌握文艺演出各相关环节组织和编排的知识，它是一门课堂与舞台实践相结合，并重在提高实践能力的基础课程。

该实践环节要求学生实践完成后，系统掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识；具备指导舞蹈节目排练的能力；树立正确的舞蹈教育观念，时刻将理论与实践教学紧密结合在一起，做到以理论指导实践，以实践巩固理论。

二、课程教学目标

通过艺术实践教学环节的学习，使学生掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识，培养舞蹈排练和舞台表演的能力，树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育，使学生理论联系实际，深刻理解和运用所学的本专业理论知识，为下一步专业学习积累经验。

1. 价值目标：树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育。（**毕业要求 2.3**）

2. 知识和能力目标：

（1）学会三人舞蹈的排练及舞台实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，解决实践中出现的问题，并能通过教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈剧目的内涵（**毕业要求 3.1、3.2、3.3**）；

（2）掌握舞台实践知识，培养舞蹈排练和舞台实践能力，用科学的教育理念传承与发展舞蹈教育（**毕业要求 4.4**）；

三、实习（课程设计）内容与基本要求

艺术实践（3）教学环节时限为1周，主要以学生自主实践为主。

实践教学内容及学习要求

实践内容	思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求
		理	掌	分析与		

			解	握	应用		指标点
实践动员及要求	(1) 进行实践动员 (2) 排练与学习要求	健全人格	高	中	低	0.5 天	2.3
排练过程	(1) 考勤记录 (2) 排练进度跟踪		高	中	低	4 天	3.1 3.2 3.3
实践汇报 与 报告编写	剧目汇报 根据报告编写要求, 完成实习实践报告	传承文化	高	中	低	0.5 天	4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：艺术学院舞蹈教室

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

艺术实践全过程首先由指导老师进行实践动员，并提出实践要求，以三人一组完成剧目学习，可以采取小组观摩和讨论的多种形式相互指导与学习，最后以汇报的形式检验实践成果，并上交实践报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以汇报表现和实习报告为主，结合考勤记录、学习态度等进行综合评定。

汇报表现（占 60%）：能够完成 4 分钟左右的三人舞学习剧目一个，如为原创作品酌情加分。

（毕业要求 2.3、3.1、3.2、3.3）。

实习报告（占 20%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 2.3、4.4）

其他（占 20%）：考勤记录，学习态度等。

七、参考教学资源

[1] 林君桓、张锦华主编.《文艺演出手册》，1992.

[2] 孙天路主编.《中国舞动编导之路》，2004.

[3] 吕艺生编著.《大型晚会编导艺术》，2004.

[4] 学习网站：各届全国舞蹈比赛、桃李杯杯舞蹈比赛、荷花杯舞蹈比赛、CCTV 舞蹈大赛光盘、视频资料。

《艺术实践（4）》教学大纲

课程名称：艺术实践（4）

课程英文名称：Art practice（4）

课程编码：0601SJ015

课程类别/性质：集中实习

学 分：1

周 数：1W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《艺术实践（4）》是舞蹈学专业一门实践必修课程，它是将舞蹈各专业课程所掌握的知识与技能，通过舞台实践得以巩固和展现，通过舞台实践掌握各种艺术表演形式的组织、编排、创作及表演的知识与技能，同时学习和掌握文艺演出各相关环节组织和编排的知识，它是一门课堂与舞台实践相结合，并重在提高实践能力的基础课程。

该实践环节要求学生实践完成后，系统掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识；具备指导舞蹈节目排练的能力；树立正确的舞蹈教育观念，时刻将理论与实践教学紧密结合在一起，做到以理论指导实践，以实践巩固理论。

二、课程教学目标

通过艺术实践教学环节的学习，使学生掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识，培养舞蹈排练和舞台表演的能力，树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育，使学生理论联系实际，深刻理解和运用所学的本专业理论知识，为下一步专业学习积累经验。

1. 价值目标：树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育。（**毕业要求 2.3**）

2. 知识和能力目标：

（1）学会群舞的排练及舞台实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，解决实践中出现的问题，并能通过教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈剧目的内涵（**毕业要求 3.1、3.2、3.3**）；

（2）掌握舞台实践知识，培养舞蹈排练和舞台实践能力，用科学的教育理念传承与发展舞蹈教育（**毕业要求 4.4**）；

（3）在群舞排练过程中培养学生的集体主义精神，体现团队凝聚力（**毕业要求 8.1**）。

三、实习（课程设计）内容与基本要求

艺术实践（4）教学环节时限为1周，主要以学生自主实践为主。

实践教学内容及学习要求

实践内容	思政融入点	要 求	学时	支撑毕
------	-------	-----	----	-----

			理 解	掌 握	分析与 应用		业要求 指标点
实践动员及要求	(1) 进行实践动员 (2) 排练与学习要求	健全人格	高	中	低	0.5 天	2.3
排练过程	(1) 考勤记录 (2) 排练进度跟踪		高	中	低	4 天	3.1 3.2 3.3
实践汇报 与 报告编写	剧目汇报 根据报告编写要求, 完成实习实践报告	传承文化	高	中	低	0.5 天	4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：艺术学院舞蹈教室

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

艺术实践全过程首先由指导老师进行实践动员，并提出实践要求，学生自由分组完成群舞剧目学习，可以采取小组之间观摩和讨论的多种形式相互指导与学习，最后以汇报的形式检验实践成果，并上交实践报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以汇报表现和实习报告为主，结合考勤记录、学习态度等进行综合评定。

汇报表现（占 50%）：能够完成 5 分钟左右的群舞学习剧目一个，如为原创作品酌情加分。

（毕业要求 2.3、3.1、3.2、3.3）。

实习报告（占 20%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 2.3、4.4）

团队协作（占 10%）：群舞排练过程整个团队凝聚力强，能够齐心协力完成剧目学习。（毕业要求 8.1）

其他（占 30%）：考勤记录，学习态度等。

七、参考教学资源

[1] 林君桓、张锦华主编.《文艺演出手册》，1992.

[2] 孙天路主编.《中国舞动编导之路》，2004.

[3] 吕艺生编著.《大型晚会编导艺术》，2004.

[4] 学习网站：各届全国舞蹈比赛、桃李杯杯舞蹈比赛、荷花杯舞蹈比赛、CCTV 舞蹈大赛光盘、视频资料。

《艺术实践（5）》教学大纲

课程名称：艺术实践（5）

课程英文名称：Art practice（5）

课程编码：0601SJ016

课程类别/性质：集中实习

学 分：1

周 数：1W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《艺术实践（5）》是舞蹈学专业一门实践必修课程，它是将舞蹈各专业课程所掌握的知识与技能，通过舞台实践得以巩固和展现，通过舞台实践掌握各种艺术表演形式的组织、编排、创作及表演的知识与技能，同时学习和掌握文艺演出各相关环节组织和编排的知识，它是一门课堂与舞台实践相结合，并重在提高实践能力的基础课程。

该实践环节要求学生实践完成后，系统掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识；具备指导舞蹈节目排练的能力；树立正确的舞蹈教育观念，时刻将理论与实践教学紧密结合在一起，做到以理论指导实践，以实践巩固理论。

二、课程教学目标

通过艺术实践教学环节的学习，使学生掌握舞蹈的排练及舞台实践的知识，培养舞蹈排练和舞台表演的能力，树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育，使学生理论联系实际，深刻理解和运用所学的本专业理论知识，为下一步专业学习积累经验。

1. 价值目标：树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念传承与发展舞蹈教育。（**毕业要求 2.3**）

2. 知识和能力目标：

（1）学会将采风的学舞蹈元素进行整理、编排并进行舞台实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，解决实践中出现的问题，并能通过教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈剧目的内涵（**毕业要求 3.1、3.2、3.3**）；

（2）掌握舞台实践知识，培养舞蹈排练和舞台实践能力，用科学的教育理念传承与发展舞蹈教育（**毕业要求 4.4**）；

（3）在采风学习、排练过程中培养学生的集体主义精神，体现团队凝聚力（**毕业要求 8.1**）。

三、实习（课程设计）内容与基本要求

艺术实践（5）教学环节时限为1周，主要以学生外出采风学习实践为主。

实践教学内容及学习要求

实践内容	思政融入点	要 求	学时	支撑毕
------	-------	-----	----	-----

			理 解	掌 握	分析与 应用		业要求 指标点
实践动员及要求	(1) 进行实践动员 (2) 排练与学习要求	健全人格	高	中	低	0.5 天	2.3
排练过程	(1) 考勤记录 (2) 采风学习	传承文化	高	中	低	4 天	3.1 3.2 3.3
实践汇报 与 报告编写	整理采风成果并组织汇报 根据报告编写要求, 完成实习实践报告	传承文化	高	中	低	0.5 天	4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：具有民族舞蹈特色的地域

组织管理：由班主任负责，班干部统筹组织执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

艺术实践全过程首先由指导老师进行实践动员，并提出实践要求，带领学生前往民族特色的地域采风学习民间舞蹈，可以以小组为单位，进行相互观摩、交流、讨论，最后整理采风内容，以汇报的形式检验实践成果，并上交实践报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以汇报表现和实习报告为主，结合考勤记录、学习态度等进行综合评定。

汇报表现（占 50%）：能够将采风的民间舞蹈元素进行整理、编排成舞蹈小品。

（毕业要求 2.3、3.1、3.2、3.3）。

实习报告（占 20%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 2.3、4.4）

团队协作（占 10%）：体现整个团队凝聚力强，能够齐心协力完成采风学习舞蹈的整理和编排。（毕业要求 8.1）

其他（占 30%）：考勤记录，学习态度等。

七、参考教学资源

[1] 林君桓、张锦华主编.《文艺演出手册》，1992.

[2] 孙天路主编.《中国舞动编导之路》，2004.

[3] 吕艺生编著.《大型晚会编导艺术》，2004.

[4] 学习网站：各届全国舞蹈比赛、桃李杯杯舞蹈比赛、荷花杯舞蹈比赛、CCTV 舞蹈大赛光盘、视频资料。

《教育见习》教学大纲

课程名称：教育见习

课程英文名称：Education Practice

课程编码：0601SJ005

课程类别/性质：集中实习

学 分： 1

周 数：1W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训、舞蹈教学法、中国民族民间舞、中国古典舞基训、中国古典舞身韵

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《教育见习》是舞蹈学专业一门实践必修课程，它是帮助师范生明确职业意识和职业要求，感受教学艺术和教学风格，了解教学改革情况及教师的素质要求，实现教学环节的从感性认识到理性认识的过程。

通过教育实习，培养加强学生良好的舞蹈素质、基本理论知识、舞蹈技能及一定的编创能力，使其适应中等学校舞蹈教学、艺术实践以及企事业单位艺术工作，并成为能够胜任和投身于舞蹈事业的应用型高级专门人才。该见习环节要求学生实践完成后，了解舞蹈课堂教学实践知识；具备舞蹈教学的实战能力；树立正确的职业教育观念，将理论与实践教学紧密结合在一起，做到以理论指导实践，以实践巩固理论。

二、课程教学目标

通过实习环节的学习，使学生掌握课堂教学环节的实践知识，初步熟悉中等学校教学的研究过程和方法，培养学生具有较高的文化素养、较强的艺术表现能力、综合实践能力及教学能力。树立科学的世界观、正确的人生观和价值观；遵纪守法，敬业爱岗，团结合作，具有良好的思想品德和社会责任感，及人民教师的优秀品德。

1. 价值目标：树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念解决教学问题。（毕业要求 3.3）

2. 知识和能力目标：

（1）学会舞蹈教学实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，分析教学材，并用多样化的手段实施舞蹈课堂（毕业要求 4.1、4.2）；

（2）掌握教学实践知识，树立正确的教育理念，具备组织和管理校园文化的能力，具备和领导、老师、学生及家长沟通的能力。（毕业要求 6.2、8.2）；

三、实习（课程设计）内容与基本要求

教育见习教学环节时限为 1 周，由舞蹈系统一下达实践任务，采取集中实习的方式，要求学生结合自身具体情况和专业能力，到学校指定实习单位开展教育见习。在实践过程中指导老师要安排好教育见习的各个环节，对学生外出的安全负责；学生则要求服从安排，遵守纪律，能在

教师的指导下顺利完成任务。

实践教学内容及学习要求

实践内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
实践动员及要求	(1) 进行实践动员 (2) 学习要求		高	中	低	0.5 天	4.1
见习过程	(1) 考勤记录 (2) 听课：到指定单位进行实地听课 (3) 座谈：交流教学心得		高	中	低	4 天	3.3 4.2 6.2 8.2
实习报告编写	根据报告编写要求，完成实习报告		高	中	低	0.5 天	4.1 4.2

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：艺术学院实习基地

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

艺术实践全过程首先由指导老师进行实践动员，并提出实习要求，采取小组观摩和讨论的多种形式相互交流与学习，实习结束后上交实习报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以考勤记录和实习报告为主，学习态度进行综合评定。

考勤记录（占 20%）：按时参加实习点集体听课学习、交流。（毕业要求 3.3、4.1、4.2、6.2、8.2）。

实习报告（占 60%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 4.1、4.2）

其他（占 20%）：在学习交流的过程中表现积极，对所见所闻能够在讨论的过程提出个人见解。

七、参考教学资源

- [1] 钟祖荣主编.《教育理论》，2010.
- [2] 全国十二所重点师范大学联合编写.《教育学基础》，2002.
- [3] 陈琦、刘儒德著.《当代教育心理学》，2007.
- [4] 保罗·朗格朗.《终身教育引导》，1970.

《教育技能竞赛》教学大纲

课程名称：教育见习

课程英文名称：Educational Technique

课程编码：0601SJ033

课程类别/性质：集中实习

学 分： 1

周 数：1W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训、舞蹈教学法、中国民族民间舞、中国古典舞基训、中国古典舞身韵、舞蹈编导

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《教育技能竞赛》是舞蹈学专业一门实践必修课程，它是针对师范生的教育教学能力进行考查，并通过比赛的形式促进学生提高教学能力，拓宽教学思路，创新教学手段的实践课程。

通过教育技能竞赛，培养加强学生良好的舞蹈素质、基本理论知识、舞蹈技能及一定的编创能力，使其适应中等学校舞蹈教学及艺术工作，并成为能够胜任和投身于舞蹈事业的应用型高级专门人才。该竞赛环节要求学生实践完成后，掌握舞蹈课堂教学实践过程；具备舞蹈教学的实战能力及教学创新能力；树立正确的职业教育观念，将理论与实践教学紧密结合在一起，做到以理论指导实践，以实践巩固理论。

二、课程教学目标

通过竞赛环节的学习，使学生掌握课堂教学环节的实践知识，熟练掌握中等学校教学过程和方法，培养学生具有较高的文化素养、较强的艺术创新能力、综合实践能力及教学创新能力。树立科学的世界观、正确的人生观和价值观；遵纪守法，敬业爱岗，团结合作，具有良好的思想品德和社会责任感，及人民教师的优秀品德。

1. 价值目标：树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念解决教学问题，拓宽教学思路，创新教学手段。（**毕业要求 3.3**）

2. 知识和能力目标：

（1）学会舞蹈教学实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，分析教学材，并用多样化的手段实施舞蹈课堂（**毕业要求 4.2、4.3**）；

（2）掌握教学实践知识，具备整合教学资源的能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。（**毕业要求 4.4**）；

三、实习（课程设计）内容与基本要求

教育技能竞赛教学环节时限为 1 周，由舞蹈系统一下达实践任务，采取集中实践的方式，要求学生结合自身具体情况和专业能力，在指导老师的带领下整合现有教学资源，完成一堂舞蹈课堂教学。

实践教学内容及学习要求

实践内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分析与 应用		
实践动员及要求	(1) 进行实践动员 (2) 学习要求并给予教学指导意见		高	中	低	0.5 天	3.3
竞赛过程	(1) 考勤记录； (2) 学生备课、准备教案； (3) 听课：相互听课； (4) 评课：在指导老师的带领下交流整理并修改教案		高	中	中	4 天	4.2 4.3
竞赛及实习报告 编写	(1) 教育技能竞赛 (2) 根据报告编写要求，完成实习报告		高	中	中	0.5 天	4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：艺术学院

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

艺术实践全过程首先由指导老师进行实践动员，并提出竞赛要求，采取小组观摩和讨论的多种形式相互交流与学习，竞赛结束后上交实习报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以教案、教学竞赛表现及实习报告为主，综合考勤记录和学习态度进行综合评定。

教案（占 20%）：学生教案质量（毕业要求 3.3）。

教学竞赛表现（占 50%）：学生竞赛中对教学过程组织的合理性、创新性，语言表达能力、课堂应变能力等。（毕业要求 4.2、4.3、4.4）

实习报告（占 20%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 4.2）

考勤及其他（占 10%）

七、参考教学资源

- [1] 钟祖荣主编.《教育理论》，2010.
- [2] 全国十二所重点师范大学联合编写.《教育学基础》，2002.
- [3] 陈琦、刘儒德著.《当代教育心理学》，2007.
- [4] 保罗·朗格朗.《终身教育引导》，1970.

《教育技能训练 I》教学大纲

课程名称：教育技能训练 I

课程英文名称：Education skills training I

课程编码：0601SJ006

课程类别/性质：集中实习

学 分： 1

周 数：1W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训、舞蹈教学法、中国民族民间舞、中国古典舞基训、中国古典舞身韵、舞蹈编导

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《教育技能训练 I》是舞蹈学专业一门实践必修课程，以培养舞蹈教师教育专业学生教育教學能力为核心，对舞蹈教师教育类专业在校学生有针对性地进行系统的教育技能训练，引导学生将舞蹈专业知识和教育学、心理学的理论与方法转化为具体从师任教的职业行为方式，并使之趋于规范化，促进学生教育和教學能力的形成，为学生毕业后胜任舞蹈教师工作奠定扎实的基础。

通过教育技能训练，使学生掌握教育教學知识，具备舞蹈教學的实战能力及教學创新能力；树立良好正确的为人师表价值观。

二、课程教學目标

通过教育技能环节的学习，使学生掌握课堂教學环节的实践知识，旨在进一步提高和巩固舞蹈师范生的教育技能，培养学生理论与实践相结合、学以致用能力，使学生将来能够有效地开展教育教學工作。熟练掌握中等学校教學过程和方法，培养学生具有较高的文化素养、较强的艺术创新能力、综合实践能力及教學创新能力。树立良好的思想品德和社会责任感，及人民教师的优秀品德。

1. 价值目标：理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，遵守中学教师职业道德规范，具有依法執教意识。（**毕业要求 1.2**）

2. 知识和能力目标：（1）树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念解决教學问题，拓宽教學思路，创新教學手段。（**毕业要求 3.3**）

（2）学会舞蹈教學实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，分析教學材，并用多样化的手段实施舞蹈课堂（**毕业要求 4.1、4.2、4.3**）；

（3）掌握教學实践知识，具备整合教學资源的能力、舞蹈教育教學研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教學问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。（**毕业要求 4.4**）；

三、实习（课程設計）内容与基本要求

教育技能训练教學环节时限为 1 周，由舞蹈系统一下达实践任务，采取集中实践的方式，包括：1、课堂基础能力训练：在巩固专业学习内容基础上，训练内容包括朗读、讲演、交谈、教

学口语和教育口语等 5 个方面，达到口语表达技能训练的目的：有较强的朗读、讲演和讲话能力，口语表达做到清晰、正确、得体，掌握教学、教育、交谈的口语特点，力求做到科学、简明、生动，具有启发性；

2、课堂组织能力训练：针对舞蹈专业的特性，通过训练，使学生尽快转换角色，驾驭课堂，有条理地组织好一堂舞蹈专业课；

3、教案写作：根据舞蹈专业课程的特性，结合实践学习，通过训练，使学生了解舞蹈教学的一般规律，并能借助一切辅助手段编写教案。

实践教学内容及学习要求

实践内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
训练目的及意义	(1) 进行实践动员	师德规范	中	中	低	0.5 天	1.2
	(2) 学习要求并给予训练指导意见						3.3
训练过程	(3) 考勤记录；		中	低	低	4 天	4.1
	(4) 基础能力训练						4.2
	(3) 课堂组织能力训练						4.3
	(4) 教案写作训练						
实习报告编写	根据报告编写要求，完成实习报告	师德规范	高	中	中	0.5 天	1.2 4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：艺术学院

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

教育技能训练全过程首先由指导老师进行训练目的及意义的宣讲，并提出训练要求，采取集中学习与分组训练相结合的形式，并组织小组间观摩和讨论的多种形式相互交流与学习，训练结束后上交实习报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以教案、教学能力及实习报告为主，综合考勤记录和学习态度进行综合评定。

教案（占 20%）：学生教案质量（毕业要求 1.2、3.3）。

教学能力（占 50%）：学生教学过程中组织的合理性、创新性，语言表达能力、课堂应变能力等。（毕业要求 4.1、4.2、4.3、4.4）

实习报告（占 20%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 1.2、4.2）

考勤及其他（占 10%）（毕业要求 1.2）

七、参考教学资源

- [1] 钟祖荣主编.《教育理论》，2010.
- [2] 全国十二所重点师范大学联合编写.《教育学基础》，2002.
- [3]陈琦、刘儒德著.《当代教育心理学》，2007.
- [4] 保罗·朗格朗.《终身教育引导》，1970.

《教育技能训练 II》教学大纲

课程名称：教育技能训练 II

课程英文名称：Education skills training II

课程编码：0601SJ007

课程类别/性质：集中实习

学 分： 2

周 数：2W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：芭蕾基训、舞蹈教学法、中国民族民间舞、中国古典舞基训、中国古典舞身韵、舞蹈编导

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《教育技能训练 II》是舞蹈学专业一门实践必修课程，以培养舞蹈专业学生教育教学能力为核心，有针对性地进行系统的教育技能训练，引导学生将专业知识和教育学、心理学的理论与方法转化为具体从师任教的职业行为方式，并使之趋于规范化，促进学生教育和教学能力的形成，为学生毕业后胜任教师工作奠定扎实的基础。教育技能训练 II 是在巩固教育技能训练 I 的基础上，进行更高强度和更有针对性地集中训练，为即将开始的 8 周教育实习作准备，主要训练学生的课堂教学技能，使学生了解课堂教学基本教学技能的类型，掌握各项教学技能的具体类型、操作程序和要求，把教学技能应用于教学实践，提高课堂教学质量。

通过教育技能训练，使学生掌握教育教学知识，具备教学的实战能力及教学创新能力；树立良好正确的为人师表价值观。

二、课程教学目标

通过训练环节的学习，使学生进一步掌握课堂教学环节的实践知识，进一步提高和巩固舞蹈师范生的教育技能，培养学生理论与实践相结合、学以致用能力，使学生将来能够有效地开展教育教学工作。进一步熟练掌握中等学校教学过程和方法，培养学生具有较高的文化素养、较强的艺术创新能力、综合实践能力及教学创新能力。树立良好的思想品德和社会责任感，及人民教师的优秀品德。

1. 价值目标：理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教的意识。（**毕业要求 1.2**）

2. 知识和能力目标：

（1）树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念解决教学问题，拓宽教学思路，创新教学手段。（**毕业要求 3.3**）

（2）学会舞蹈教学实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，分析教学教材，并用多样化的手段实施舞蹈课堂（**毕业要求 4.1、4.2、4.3**）；

（3）掌握教学实践知识，具备整合教学资源的能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于

实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。（毕业要求 4.4）；

三、实习（课程设计）内容与基本要求

教育技能训练教学环节时限为 2 周，由舞蹈系统一下达实践任务，采取集中实践的方式，包括：1、课堂基础能力训练：在巩固专业学习内容基础上，训练内容包括朗读、讲演、交谈、教学口语和教育口语等 5 个方面。

2、课堂组织能力训练：针对舞蹈专业的特性，通过训练，使学生尽快转换角色，驾驭课堂，有条理地组织好一堂舞蹈专业课；

3、教学案例的设计及制作：理解教学设计的概念，了解教学设计的方法，通过训练掌握制定教

学目标、分析和处理教材、了解学生、制定教学策略、制订教学计划和编写教案的方法。能结合舞蹈学科特点设计和评价学生，课后能客观评价自己的教学；

4、教案写作：根据专业课程的特性，结合实践学习，通过训练，使学生了解舞蹈教学的一般规律，并能借助一切辅助手段编写教案。

5、讲课、评课：以小组为单位，进行试讲，评课。

实践教学内容及学习要求

实践内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
训练目的及意义	(1) 进行实践动员 (2) 学习要求并给予训练指导意见	师德规范	高	中	低	0.5 天	1.2 3.3
训练过程	(5) 考勤记录； (6) 基础能力训练		高	中	中	1 天	4.1 4.2 4.3
	(7) 课堂组织能力训练 (8) 教案案例设计及 ppt 制作		高	中	中	3 天	
	(9) 教案写作训练 (10) 讲课、评课		高	中	中	5 天	
实习报告编写	根据报告编写要求，完成实习报告	师德规范	高	中	中	0.5 天	1.2 4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：艺术学院

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

教育技能训练全过程首先由指导老师进行训练目的及意义的宣讲，并提出训练要求，采取集中学习与分组训练相结合的形式，并组织小组间观摩和讨论的多种形式相互交流与学习，训练结

束后上交实习报告。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以教案、教学能力及实习报告为主，综合考勤记录和学习态度进行综合评定。

教案（占 20%）：学生教案质量（毕业要求 1.2、3.3）。

教学能力（占 50%）：学生教学过程中组织的合理性、创新性，语言表达能力、课堂应变能力等。（毕业要求 4.1、4.2、4.3、4.4）

实习报告（占 20%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 1.2、4.2）

考勤及其他（占 10%）（毕业要求 1.2）

七、参考教学资源

[1] 钟祖荣主编.《教育理论》，2010.

[2] 全国十二所重点师范大学联合编写.《教育学基础》，2002.

[3]陈琦、刘儒德著.《当代教育心理学》，2007.

[4] 保罗·朗格朗.《终身教育引导》，1970.

《教育实习》教学大纲

课程名称：教育实习

程英文名称：The education internship

课程编码：0601SJ008

课程类别/性质：分散实习

学 分： 5

周 数：8W

开课单位：艺术学院

适用专业：舞蹈学

先修课程：教育见习、教育技能训练 I、教育技能竞赛、教育技能训练 II

制 定 人：张冬琦

审 核 人：董柳莎

一、课程简介

《教育实习》是舞蹈学专业一门实践必修课程，以培养舞蹈专业学生教育教学能力为核心，使学生将所学到的基础理论、专业知识和基本技能综合地运用于教育教学实践，对学生进行高强度的集中训练，从而培养学生从事中学教育教学工作的综合素质和初步技能。师范实习的内容分为三部分：课堂教学实习、班主任工作实习和教育调查。

通过教育实习，使学生掌握中学课堂教学知识；具备中学班主任工作的能力；树立正确教师观和学生观。

二、课程教学目标

通过教育实习环节的学习，使学生领会党和国家的教育方针政策，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教的意识和热情的教育情怀；强化掌握课堂教学实践知识，灵活运用各种教育手段及教育技能开展教育教学工作；熟练掌握中等学校教学过程和方法，培养学生具有较高的文化素养、较强的艺术创新能力、综合实践能力及教学创新能力。具有教书育人的意识，能够利用舞蹈学的育人价值及其独特的育人途经和方法，进行育人活动；能够在不断实践的过程及时总结得失，不断改进，提升学科素养和教育教学效果；具有良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。

1. 价值目标：理解立德树人的内涵，形成立德树人的理念，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教的意识和热情的教育情怀。（**毕业要求 1.2**）

2. 知识和能力目标：（1）树立积极正确的从教意识、人文底蕴和科学精神，尊重信任学生、平等公正对待学生，积极创造条件引导学生健康成长、科学成才、全面发展，成为祖国的栋梁之才。（**毕业要求 2.1、2.2、2.3**）

（2）树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念解决教学问题，拓宽教学思路，创新教学手段。（**毕业要求 3.3**）

（3）学会舞蹈教学实践的知识，能够将舞蹈与音乐、美术等学科领域知识相结合，分析教学材，并用多样化的手段实施舞蹈课堂。具备整合教学资源的能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。（（**毕业要求 4.1、4.2、4.3、4.4**））；

(4) 具有教书育人的意识，能够利用舞蹈学的育人价值及其独特的育人途经和方法，进行育人活动。（**毕业要求 6.1、6.2、6.3**）

(5) 学会分析和解决中学及社会教学机构舞蹈教育教学问题，能在教学实践中不断进行信息收集、自我诊断、自我改进和自我完善，提升学科素养和教育教学效果。（**毕业要求 7.2**）

(6) 具备良好的心理承受能力、交流沟通能力、和谐的人际关系和协作解决问题的能力。（**毕业要求 8.2**）

三、实习（课程设计）内容与基本要求

教育实习的组织领导工作，成立学校、学院及实习学校三级实习领导小组。实行“托管制”与分片区选派指导教师及学校巡视检查相结合的办法进行管理。实习期间，学校委托实习学校全权对实习生进行管理，包括工作安排、常规管理、实习成绩的考核等。学校分片区选派指导教师，配合实习学校进行管理。学校在各实习小组中选派一名学生担任实习小组长，协助学校及实习学校的工作。学校教育实习领导小组组织巡视检查团，在实习期间，对学生的实习情况进行巡视检查。

实践教学内容及学习要求

实践内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕业要求指标点
			理解	掌握	分析与应用		
教育实习目的及意义	(1) 进行实习动员 (2) 实习要求及分配工作	师德规范	高	中	低	0.5 天	1.2
实习过程过程	教学见习期	师德规范	高	中	中	约 1 周	2.1 2.2 2.3
	教育教学实习期	教育情怀	高	中	中	3 天	3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 6.1 6.2 6.3 7.2 8.2
	实习总结期	师德规范	高	中	中	5 天	7.2 8.2
实习报告编写	根据报告编写要求，完成实习报告	师德规范	高	中	中	0.5 天	1.2 2.1

							7.2
--	--	--	--	--	--	--	-----

四、实习（课程设计）地点及组织管理

实习地点：各中小学实习点

组织管理：由班主任统筹，班干部执行监督做好考勤记录。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

教育实习全过程首先由指导老师进行实习目的及意义的宣讲，并提出实习要求，采取分散实习的形式，以小组为单位进行包括备课、编写教案、预讲、上课、指导实验、课后辅导、作业批改与讲评、考试与成绩评定、组织课外学习等活动，并在活动结束后集体交流、评教。

六、考核及成绩评定方式

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核以教育实习态度与纪律、教学实习成绩和班主任工作实习成绩和教育调查成绩。

实习态度与纪律（占 10%）（毕业要求 1.2、2.1、2.2、2.3）。

教学能力（占 50%）：学生教学过程中组织的合理性、创新性，语言表达能力、课堂应变能力等。（毕业要求 3.3、4.1、4.2、4.3、4.4）

班主任工作（占 20%）（毕业要求 6.1、6.2、6.3、7.2、8.2）

实习报告（占 10%）：能够实事求是的记录一周的学习心得，并能有所感悟，总结得失，并指明自己今后的努力方向。（毕业要求 1.2、2.1、7.2）

教育调查（占 10%）（毕业要求 1.2、4.1、4.2、4.3、4.4、7.2）

七、参考教学资源

- [1] 钟祖荣主编.《教育理论》，2010.
- [2] 全国十二所重点师范大学联合编写.《教育学基础》，2002.
- [3] 陈琦、刘儒德著.《当代教育心理学》，2007.
- [4] 保罗·朗格朗.《终身教育引导》，1970.
- [5] 《长江大学师范教育实习工作条例》，长江大学，2005 年.
- [6] 《长江大学教育实习方案》，长江大学，2014 年.

《毕业设计（论文）》教学大纲

课程名称: 毕业设计(论文)

课程英文名称: Graduation Thesis(Dance special)

课程编码: 0601SJ037

课程类别/性质: 分散实习

学 分: 8

周 数: 12W

开课单位: 艺术学院

适用专业: 舞蹈学

先修课程: 艺术概论、舞蹈概论、中外舞蹈史、舞蹈作品赏析

制 定 人: 张冬琦

审 核 人: 董柳莎

一、课程简介

毕业设计（论文）是舞蹈学专业本科学生必修的一门实践课程，是大学四年教学的最后一个重要环节。通过毕业设计（论文）使学生所学的公共基础课、学科基础课和专业课的知识得到综合应用，并得以巩固、深化。系统掌握文献检索的知识；培养学生理论联系实际、独立分析问题和解决实际问题的能力；树立理论研究的科研意识。

二、课程教学目标

通过毕业设计（论文）的实践学习，使学生能够运用舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析与探究的能力；掌握教育学、心理学的基本知识，理解舞蹈学习与教学的规律和特点，能综合运用教育学、心理学和学习科学知识分析和解决舞蹈教学问题；掌握文献检索及运用现代信息技术获得资讯的基本方法，具有一定的资源获取与整合能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。

1. 价值目标: 通过设计（论文），树立科研意识。（**毕业要求 4.4**）

2. 知识和能力目标: （1）运用舞蹈学与音乐、美术等学科领域的相关性以及与技术、社会、环境等方面的紧密联系，对实践性舞蹈活动进行多学科综合分析与探究的能力。（**毕业要求 3.2**）

（2）树立正确的舞蹈教育观念，运用先进的教育理念解决教学问题，拓宽教学思路，创新教学手段。（**毕业要求 3.3**）

（3）具备整合教学资源的能力、舞蹈教育教学研究能力，能开展基于实践舞蹈教育教学问题的活动研究，并能总结提炼形成研究成果。（（**毕业要求 4.4**））；

三、实习（课程设计）内容与基本要求

毕业设计（论文）应在学生修完全部课程（必修课和选修课）之后进行。毕业创作（论文）选题要有利于学生舞蹈训练和综合能力的培养。

指导教师应根据毕业设计（论文）的要求，先提交毕业设计（论文）选题申请、审批表，经

院毕业设计（论文）领导小组审批后，提交毕业设计（论文）任务书，提出设计（论文）课题的基本要求、主要研究内容、文献查阅要求以及完成毕业设计（论文）的进度和期限。

学生应在指导教师的指导下，按所选毕业设计作（论文）题目的要求，独立完成，并最后举办一场舞蹈专场或一篇毕业论文。

实践教学内容及学习要求

实践内容		思政融入点	要 求			学时	支撑毕 业要求 指标点
			理 解	掌 握	分 析 与 应 用		
毕业设计（论文） 前期工作	(1) 毕业设计（论文）启动工作及动员大会 (2) 征题、选题 (3) 分配指导老师		高	中	低	1 周	4.4
毕业设计（论文） 中期工作	审核表、任务书下达		高	中	中	1 周	3.2
	文献综述（开题报告）撰写 毕业设计（论文）开题		高	中	中	2 周	3.3
	舞蹈专场准备 毕业论文撰写		高	中	中	7 周	4.4
毕业设计（论文） 后期工作	舞蹈专场汇报 论文答辩		高	高	中	1 周	4.4

四、实习（课程设计）地点及组织管理

毕业设计（论文）地点：长江大学艺术学院

组织管理：1、学院成立毕业设计工作领导小组，全面负责本院毕业设计工作的动员、组织、安排、管理等工作。

2、系（教研室）按毕业创作（论文）工作条例的要求，选派毕业创作（论文）指导教师。

3、毕业创作（论文）实行指导教师负责制，由指导教师全面负责对学生的指导与管理工作。

4、指导教师对所指导的每位学生的毕业论文，进行认真批阅，填写指导教师评分表，写出指导教师评语和判定论文成绩。

5、由系组织确定评阅教师对指定论文进行评阅，并写出评阅意见（填写评阅人评分表）和判定论文成绩。

6、由系按各专业成立毕业论文答辩委员会及答辩小组，对每位学生的论文进行答辩，当场填写《毕业论文答辩评定表及答辩记录本》。

7、毕业论文答辩委员会综合指导教师、评阅教师和答辩小组各方意见的基础上，对每位学

生的毕业论文提出最终审定意见和确定最终成绩等级。

五、实习（课程设计）方式及教学方法

毕业设计（论文）过程中以学生自主学习为主，指导老师辅导为辅，学生自主收集、整理资料，形成研究课题，期间指导老师给予意见与建议，运用交流讨论等手段进行辅导。

六、考核及成绩评定方式

毕业设计（论文）要严格考核，学生应交出设计或论文报告以及有关的全部资料，如工作手册、实验数据记录本、算稿、调查原始记录等，并按时参加毕业设计答辩。所有毕业生必须参加毕业设计（论文）答辩。

为了统一评分标准，全面考查学生学习成绩，考核毕业设计（论文）成绩由指导教师、评阅教师和答辩成绩组成。

指导教师评分（占 30%）；

评阅教师评分（占 30%）；

答辩成绩（占 40%）：答辩分小组答辩、争优答辩、争议答辩三个过程完成。小组答辩：根据指导教师与被指导学生分离的原则，院学术委员会指定 5 名教师组成小组答辩委员会，由教授或博士担任小组答辩委员会主任进行小组答辩。争优答辩：小组答辩完成后，按 10%推荐学生进行争优答辩，答辩成绩评定为优秀或良好。争议答辩：对小组答辩中成绩最差的后 3 名学生，进行论文修改，经学院审查同意，集中起来进行争议答辩，其成绩评定为中等、及格或不及格。

毕业设计（论文）成绩可按优秀（90~100）、良好（80~89）、中等（70~79）、及格（60~69）和不及格（60 分以下）五个档次评定。

七、参考教学资源

[1] 学习网站：各届全国舞蹈比赛、桃李杯杯舞蹈比赛、荷花杯舞蹈比赛、CCTV 舞蹈大赛光盘、视频资料。

[2] 各大论文检索网站。