

河北师范大学音乐学专业 课程教学大纲汇总

2023 年 12 月

目录

一、大类平台课程.....	1
主项（一）（钢琴）.....	1
主项（一）（声乐）.....	10
音乐专业导论.....	16
视唱练耳（一）.....	20
基本乐理.....	26
中国音乐史与名作赏析（一）.....	34
二、学科平台课程.....	45
中国传统音乐概论（一）.....	45
中国传统音乐概论（二）.....	50
中国音乐史与名作赏析（二）.....	54
外国音乐史与民作赏析（一）.....	64
外国音乐史与民作赏析（二）.....	70
三、专业平台课程（必修）.....	77
基础钢琴（一）.....	77
基础钢琴（二）.....	86
基础钢琴（三）.....	95
基础钢琴（四）.....	105
基础钢琴（五）.....	115
基础声乐（一）.....	124
基础声乐（二）.....	130

基础声乐（三）	136
基础声乐（四）	142
基础声乐（五）	148
和声学基础（一）	154
和声学基础（二）	161
合唱与指挥（一）	168
合唱与指挥（二）	173
钢琴即兴伴奏与弹唱（一）	179
钢琴即兴伴奏与弹唱（二）	188
视唱练耳（二）	197
视唱练耳（三）	204
四、专业平台课程（选修）	211
曲式与作品分析（一）	211
曲式与作品分析（二）	215
声乐语音课	219
钢琴即兴伴奏与弹唱（三）	226
器乐选修（一）	238
器乐选修（二）	245
形体训练	251
计算机音乐制作基础	258
中学音乐教育技术	263
小型乐队编配基础	268

音乐文献检索与论文写作.....	273
艺术概论	282
河北地方音乐表演与实践.....	287
中学音乐教学法理论与实践.....	292
音乐美学.....	296
世界民族音乐概论.....	301
五、实践教学课程.....	307
班级汇报（一）.....	307
班级汇报（二）.....	310
班级汇报（三）.....	313
毕业汇报演出.....	317
教育见习.....	321
艺术实践（一）.....	324
艺术实践（二）.....	328
艺术实践（三）.....	332
艺术实践（四）.....	336
艺术实践（五）.....	340
毕业论文/毕业设计.....	344

一、大类平台课程

河北师范大学《主项（一）（钢琴）》课程教学 大纲

（理论课程）

课程代码：30601565

课程名称：主项（一）钢琴

英文名称：**Piano**

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：裴建伟、姚大庆、魏欣、张岩、杨捷、王娟娟、段志敏、金辉

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：大类平台课程/必修课

2. 学分/学时：1/16

    理论学时：0   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学（钢琴）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

（1）钢琴教材书目

- ① 哈农，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02176-7
- ② 车尔尼钢琴初步教程作品 599，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02060-9
- ③ 巴赫创意曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02064-7
- ④ 钢琴基础教程，上海音乐出版社，2003，ISBN978-7-80667-269-3/J. 251
- ⑤ 车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849，上海音乐学院出版社，2005，ISBN7-80692-137-0
- ⑥ 车尔尼钢琴快速练习曲作品 299，人民音乐出版社，2002，ISBN978-7-103-02647-2
- ⑦ 车尔尼钢琴手指灵巧的技术练习作品 740，武汉出版社，2002，ISBN 7-5430-2702-X
- ⑧ 克列门第钢琴练习曲选 29 首，人民音乐出版社，1958，ISBN7-103-00459-5
- ⑨ 莫什科夫斯基钢琴技巧练习曲 15 首，人民音乐出版社，1981，ISBN7-103-00407-2

- ⑩ 巴赫平均律钢琴曲集, 湖南文艺出版社, 2010, ISBN978-7-5404-4444-0
- ⑪ 肖邦练习曲, 人民音乐出版社, 2001, ISBN978-7-103-02413-3
- ⑫ 李斯特十二首超凡钢琴练习曲, 湖南文艺出版社, 2004, ISBN978-7-5404-3200-3
- ⑬ 莫扎特钢琴奏鸣曲集, 湖南文艺出版社, 2005, ISBN978-7-5404-3469-4
- ⑭ 海顿钢琴奏鸣曲集, 湖南文艺出版社, 2003, ISBN978-7-5404-2875-4
- ⑮ 贝多芬钢琴奏鸣曲集, 人民音乐出版社, 2000, ISBN7-103-02113-9
- ⑯ 外国钢琴曲选 1, 人民音乐出版社, 1979, ISBN978-7-103-00248-3
- ⑰ 外国钢琴曲选 2, 人民音乐出版社, 1981, ISBN978-7-103-00877-5
- ⑱ 外国钢琴曲选 3, 人民音乐出版社, 2004, ISBN978-7-103-00249-0
- ⑲ 外国钢琴曲选 4, 人民音乐出版社, 1992, ISBN978-7-103-00837-9
- ⑳ 中国钢琴名曲曲库, 时代文艺出版社, ISBN978-7-5387-0965-0

(2) 自弹自唱曲目 (曲目源自人音版中小学音乐教材)

①闪烁的小星	②娃哈哈	③雪绒花	④摇篮曲
⑤友谊地久天长	⑥草原就是我的家	⑦我爱北京天安门	⑧美丽的田野
⑨美丽的夏牧场	⑩剪羊毛	⑪毕业歌	⑫保卫黄河
⑬举杯祝福	⑭爱星满天	⑮爱的人间	⑯感恩的心
⑰大海啊, 故乡	⑱可爱的家	⑲小螺号	⑳唱山歌
㉑海鸥	㉒卢沟谣	㉓真善美的小世界	㉔让我们荡起双桨
㉕我的中国心	㉖校园的早晨	㉗小鸟, 小鸟	㉘歌唱祖国
㉙半个月亮爬上来	㉚红河谷	㉛游击队歌	㉜中国人民解放军军歌
㉝乡间的小路	㉞同一首歌	㉟隐形的翅膀	㊱我相信
㊲小小少年	㊳大树桩你有几岁	㊴卖报歌	㊵蓝天向我们召唤

6. 主要实践教学环节: 舞台实践和网络+

二、课程简介

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策, 围绕学校办学总目标, 以社会需求为导向, 培养适应新时代基础音乐教育发展需求, 具有坚定的政治信念, 高尚的师德, 先进的教育理念, 扎实的音乐教学能力与学科专业能力, 能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展、服务于中小学的卓越音乐教师。因此, 河北师范大学音乐学院音乐学系响应国家课程思政教育, 把“立德树人”作为教育根本任务的一种综合教育理念, 在指导学生对钢琴演奏技巧及不同风格的钢琴作品进行研究和掌握下, 实现知识传授与价值引领的有效结合, 实现立德树人的润物无声, 进而实现培养社会主义建设者和接班人, 培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的根本任务。本课程是音

乐学本科学生的必修课。钢琴课在高等院校音乐专业的同类课程中处于重要位置，钢琴课是最赋有音乐表现力的一门综合课程，也是最能综合体现各音乐艺术门类的重要课程。它是高等院校音乐教育中最重要的一门技能基础课，是音乐创作、音乐表演、音乐教育所不可或缺的必修音乐技能。

三、课程目标

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策，围绕学校办学总目标，以社会需求为导向，培养适应新时代基础音乐教育发展需求，具有坚定的政治信念，高尚的师德，先进的教育理念，扎实的音乐教学能力与学科专业能力，能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展/服务于中小学的卓越音乐教师。本课程要求学生掌握钢琴基础理论和演奏技能技巧。第一、训练读谱能力和对声音的听辨能力，学习音乐知识，不断提高对音乐的理解力；第二、掌握正确的演奏方法，科学强化各种技巧训练，并能够把自己对音乐的认识和理解通过钢琴演奏表现出来。第三、具有一定钢琴即兴伴奏和弹唱能力，能够胜任音乐教学和课外音乐活动辅导工作。

对于从事中学音乐教育教学的毕业生，毕业五年后预期达到：

1. **师德修养：**具有高度的社会责任感，践行社会主义核心价值观，热爱教育事业，具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养。

2. **专业素养：**具备良好的教师职业素养，深厚的音乐文化基础，突出的音乐教学能力，扎实的音乐实践能力和研究能力，熟悉当代教育理念及我国音乐教学现状，熟悉中学音乐课程标准，在学科教学、班级指导和教育实践活动中育心育德，提升学生音乐学科核心素养。

3. **全面育人：**具有以美育人的意识，理解音乐学科的美育价值，掌握综合育人的规律和方法，能够根据学情特点，在教育实践中将知识学习、能力发展和审美教育相结合，采用课堂教学、社团活动、主题教育等方式，帮助学生全面发展。

4. **终身发展：**能够把握国家基础音乐教育改革动向，树立终身学习理念，具备自我发展、自我完善的能力，不断提高自身素质，具有较好的问题意识和研究能力，直面当代教育教学发展，能够在协同工作、终身学习和实践反思中持续发展。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
1. 钢琴基础，提高钢琴素养。	第一章 基本技巧练习 第二章 练习曲 第三章 复调音乐	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	掌握基础知识、基本理论、学科前沿和发展态势，凝聚学科核心素养，完整演奏曲目。
2. 具有从教意愿，热爱音乐教师职业，具有积极的教育情感和正确的价值观。	第三章 复调音乐 第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	认同教师工作的意义和专业性，具有积极的教育情感和教育手段，既掌握音乐学科教学方法又掌握专业技能。
3. 掌握教育教学理论和中学音乐课程标准，开展教学分析活动和教学研究能力。	第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲 第六章 自弹自唱	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	深入理解音乐学科的教育价值，参与学校文化建设实践，以美育人，提升学生审美素养和综合能力。

五、教学内容及要求

教师根据因人制宜、因时制宜的原则来选择大纲的内容使用，钢琴教材丰富，大纲不可能把全部钢琴曲目纳入进来，教师可根据学生的特点及程度在大纲基础上进行拓展。

第一章：基本技术练习

主要内容：

C、G、D（三组大小调音阶琶音，四个八度，同向；考试随机抽取一组）

基本要求：

1. 弹奏四个八度，并作不间断的反复练习
2. 要严格按照谱上标明的指法进行弹奏，同时特别注意3指和4指的指法运用要准确，这是掌握正确的音阶指法的重要一环。
3. 在进行转指的时候，注意保持手的平衡，同时要留意声音的均匀

重点及难点：

1. 强调每个手指的动作，即手指的举起、落下、站稳和移动都能够做到位，使每一个声音都结实、饱满、连贯。在此基础上逐步加快落指的速度。
2. 在对待指力比较弱的手指要给与更多的关注。

3. 强调弹奏音阶、琶音练习中音乐的律动感。

第二章：练习曲

主要内容：

车尔尼 Op. 299, Op. 740、克拉默练习曲、克列门蒂练习曲、克莱门蒂《名手之道》、莫什科夫斯基 Op. 27、肖邦音乐练习曲 Op. 10 , Op. 25 选其一首

基本要求：

学生要系统地进行演奏技术的训练，形成良好的、必要的技术技能，以获得具有很好地速度、力度、准确性及音乐表现力的演奏能力。如何在快速的跑动中兼顾旋律的歌唱性和音乐表情，是弹奏练习曲的一个重要学习目的。在钢琴教学中，对演奏技术的训练自始至终都占有十分重要的地位。

重点及难点：技术手段的掌握

第三章：复调音乐

主要内容：

1. 巴赫：《十二平均律》
2. 巴赫：《二、三部创意曲集》
3. 斯卡拉蒂：《奏鸣曲》

以上作品任选一首。

基本要求：

在钢琴学生的学琴过程中，对复调作品的学习是比较困难的一环。对一名的钢琴学生而言，掌握对复调作品的演奏能力的重要性，就如中国人学习古汉语一样。为了正确地把握复调作品，一定要了解作品产生的背景和表现手法以及基本的曲式结构，这对于学习演奏钢琴复调作品是极为重要的。

重点及难点：声部层次及控制

第四章：奏鸣曲

主要内容：

曲目选择范围：莫扎特、海顿、贝多芬钢琴奏鸣曲集中早期作品的快板乐章一首。

基本要求：学生通过学习本部分的教学内容，准确的把握奏鸣曲的音乐风格。

重点及难点：结构的把握

第五章：乐曲

主要内容：

曲目选择范围：钢琴基础教程、中国钢琴名曲曲库、外国钢琴曲选

基本要求：

了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性，感受本土音乐文化与钢琴的碰撞。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好的综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲子很完整的展现出来。

重点及难点：钢琴音乐文献的解读和弹奏表现能力

第六章：自弹自唱

主要内容：

课程教学内容主要包括：“钢琴即兴弹唱基本概念与要素”、“钢琴即兴伴奏弹唱步骤”“钢琴伴奏和声编配”、“伴奏织体音型的编配”、“前奏、间奏和尾奏的设计”、“歌曲风格分类”、“掌握百余首音乐作品的即兴弹奏”等。通过对基本理论的讲授、技能技巧的个别训练与集体训练及艺术实践等相结合的培养方式，解决学生在钢琴即兴弹奏遇到的实际问题，有效地使其掌握技术理论和实际操作技巧的重要性与必要性。最终达到自如的进行钢琴即兴伴奏与弹唱。

基本要求：

使学生初步掌握钢琴即兴伴奏和弹唱方面的知识，并能在导师的指导下学会自主的对不同风格、不同类型、特别是对中小学课本中的歌曲作品进行钢琴即兴伴奏和弹唱。通过此课程的学习，使学生了解钢琴即兴伴奏弹唱的基本艺术规律，何为钢琴即兴、何为钢琴伴奏，以及将如何进行作品弹奏的再创作问题。通过学习本课程，培养学生分析能力、实际操作能力、感受鲜活的艺术形象能力及合作与协作能力，从而提高其解决问题的能力。

重点及难点：

学生应具备能够独立准确地对不同音乐作品在前奏、间奏与尾奏、和声编配、织体设计、音型变化等方面进行有效完整的钢琴即兴伴奏和弹唱。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章 基本技巧练习	克服枯燥、踏实严谨

2	第二章 练习曲	解决具体问题、精益求精
3	第三章 复调音乐	层次分明、结构严谨
4	第四章 奏鸣曲	从喜、怒、哀、乐中提炼人类精神正能量
5	第五章 乐曲	世界各民族音乐文化的情感表达和音乐成就
6	第六章 自弹自唱	实际应用、创造力培养

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	3.6 学时
2	第二章 练习曲	40 分钟	160 分钟	25 分钟/学时	4.4 学时
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	80 分钟	280 分钟	10+35 分钟/学时	8 学时
5	第五章 乐曲	-	-	-	-
6	第六章 自弹自唱	-	-	-	-
合 计		160 分钟	560 分钟	-	16 学时

备注：包含免师学时分配

八、课程考核

1. 考核方式

课程过程化考核是指在整个教学过程中对学生的学习态度、学习行为、过程表现做出综合性考量的一种阶段性全面考核方式。其目的在于督促学生注重学习过程，调动学生学习的积极性、创造性。根据河北师范大学校教【2022】90号《关于组织制定过程化考核方案的通知》、校教【2021】9号《河北师范大学本科课程化考核管理办法》的文件要求和音乐学院教学委员会决议，结合音乐学专业人才培养目标与毕业要求，现制定本学期音乐学系课程过程化考核方案。具体分值占比为：课堂考勤5%、课堂表现10%、期中考试35%、期末考试50%。

具体要求如下：

1. 课堂考勤：5%，任课教师根据学生出勤情况进行评价。按百分制打分，教师每学期随机抽

查 10 次课堂考勤，每次出勤计 10 分。

2. 课堂表现：10%，任课教师主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。按百分制打分，要求每位教师根据学生本学期整体实际课堂表现客观、公正地给予分数。

3. 期中考试：35%，

(1) 所有课程的过程化考核（期中考试）需在第 9 周完成。

(2) 理论大课由任课教师根据课程实际情况自行安排考试形式，留存期中考试原始材料，按时上交教学办。

(3) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期中考试以提交视频形式考核。1. 学生按时完成视频提交至本班学委，逾期未按要求提交视频者按旷考处理，各年级学委负责审核曲目打分表与整理视频。2. 视频文件一律采用 MP4 格式，文件名为学号/姓名/曲目名称。3. 视频录制需在琴房或教室竖屏录制，学生衣着整洁得体，视频需清晰完整且声像同步，每首作品录制必须一次完成，不得进行任何形式的剪辑与后期处理。4. 《基础声乐》演唱时要全程全身入镜，正面直视镜头演唱，不允许使用扩音设备（流行演唱除外），曲目要求自选作品一首，背谱演唱；《基础钢琴》演奏时需全程将脸、身体、双手及钢琴琴键和谱架区域展示在镜头里，曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》，背谱演奏。5. 建立期中考试线下复核机制，对期中考试视频质量不合格与有作弊嫌疑的学生，酌情进行线下复核。

4. 期末考试：40%，

(1) 理论大课按要求闭卷考试，按时上交考试原始材料。

(2) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期末考试要求学生着正装，以线下演唱、演奏形式考核。1. 《基础声乐》一、二年级演唱一首作品，曲目自选；三年级第一学期、四年级第一学期演唱一首作品，曲目自选（包括声乐演唱 90 分；钢琴正谱伴奏 10 分）。2. 《基础钢琴》一、二年级演奏一首作品；三年级第一学期、四年级第一学期演奏两首作品（包括钢琴作品一首<80 分>；自弹自唱一首<20 分>），曲目要求：中小学音乐教材中作品。（具体曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》）。3. 期末线下考试采取一票否决制，如学生期末考试成绩低于 60 分，则期中成绩视为无效，最终分数以期末线下成绩为准。4. 除毕业考试外，本科阶段所有考试（历次期中、期末考试）演唱、演奏曲目不得重复，一经查实按作弊处理，成绩视为无效。

5. 教师期中、期末考试评分要求与计算方法：

(1) 根据评分教师人数，酌情去掉 1 个最高分与最低分，取平均分为最终成绩。

(2) 取消各年级术科课程分数上限。各年级优秀率（90 分及以上）不得超过本年级同一课程总人数的 25%。

2. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤	课堂表现	期中考试	期末考试
课程目标 1	20%	15%	10%	10%
课程目标 2	25%	20%	50%	50%
课程目标 3	25%	25%	20%	20%
课程目标 4	30%	40%	20%	20%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

本课程的教学策略为一对一教学的授课形式。个别课的基本教学以课堂讲授为主，教师根据学生每周回课的进度和存在的问题，针对性的进行讲解与调整课程进度。同时老师向学生示范正确的演奏效果，使学生更加深刻的理解老师的指导。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程。

河北师范大学《主项一（声乐）》课程教学大纲

课程代码：30601565

课程名称：主项（一）声乐

英文名称：Professional course I

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：李占秀、苏娜、许晖、赵津、张年华、姚德鹏、陈杨名

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：大类平台课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时：0.0-1.0

理论学时：   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学专业

4. 先修课程：

5. 课程学习资源：

教材：

《声乐曲选集》（中外6册）罗宪君 人民音乐出版社，1986，ISBN：9787103000830

《声乐基础》周小燕 高等教育出版社，1990，ISBN：9787040033533

《外国歌剧咏叹调》（男、女声5册）周枫 上海音乐出版社，2021，ISBN：9787805534299

《沈湘声乐教学艺术》李晋玮 华乐出版社，1998，ISBN：9787805537412

《声乐学基础》石惟正 人民音乐出版社，2002， ISBN：7103024758

《歌唱的方法》薛良 中国文联出版公司，1997，ISBN：9787505925083

《歌唱艺术》那查连科 人民音乐出版社，2002，ISBN：9787103023068

《现代民族唱法基础》 李丽 海南出版社，1998，ISBN：7-80645-175-7

《卡鲁索的发声方法》 马腊费奥 人民音乐出版社，2000，ISBN：9787103010198

注：随着新书籍与内容的更新将不断的进行教材的补充，并根据教师授课习惯进行调整和更新；理论与实践并行，教师根据学生具体情况具体分析；训练声音技能的基本方法根据学生的条件，自主选择发声练习、发声短句和练声曲。教学曲目中外不限、民歌不限。

6. 主要实践教学环节：

采用 1 对 1、1 对 2 的形式进行小班授课，课程内容涵盖练声、歌唱两个模块。

二、课程简介

音乐学院《主项一》课程，是音乐专业学生入学后的大类培养课程，也是《基础声乐一》的先导课程，是通过训练大一新生用科学的发声方法来进行歌唱的一门学科。本课程是一门在正确的艺术观指导下，继承和发展正确发声方法，通过本课程的学习使学生掌握声乐的专业知识与技能，系统的掌握科学的发声方法，具备正确的歌唱状态，较系统的声乐基础理论知识和演唱技能技巧，正确把握作品风格，音乐表现力，能分析处理一般声乐作品，具备一定的范唱能力，能够在毕业后适应中小学、幼教等音乐师资的需求。

为了更好的贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，即“要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。要用好课堂教学这个主渠道，思想政治理论课要坚持在改进中加强，提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。”音乐学专业在此次最新的教学大纲的修订中，充分利用声乐课在“课程思政”的优势，通过对教材的优化选择已达到使课程思政贯穿整个声乐课全过程的目的。

《主项一》课作为音乐学院音乐学专业学生入学后的必修课，坚持德育为先的教育理念，将“课程思政”环节贯穿于声乐课程的每个环节，从教学内容、教学过程、教学评价等方面开展深入研究和探索。在教授声乐专业的理论知识的同时，注重技能性、艺术性的学习，使学生在学习与演唱中感受生活、感知世界、感悟人生，进而提高人格修养，促进全面发展。

三、课程目标

1. 通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。
2. 通过本科阶段较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习，使学生具备教学范唱能力。
3. 具备一定的演唱教学能力。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	气息的运用	学科素养 3.1	
课程目标 2	发声技巧	学科素养 3.1	
课程目标 3	腔体运用	学科素养 3.1	

五、教学内容及要求

主项一的教学内容主要涵盖四个模块，分别为气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学。在声乐课堂中，四个模块不是各自独立的，而是相互融合、相互交叉进行的。

大学一年级(第一学期):首先初步建立正确的声音观念和歌唱状态，培养良好的歌唱心理和歌唱习惯;以中声区训练为主，做到歌唱时整体基本协调，声音自然流畅，初步掌握正确的呼吸方法，初步确定演唱声部;要求歌唱语言清楚和准确的音准节奏，有初步表现作品思想情感的能力;演唱曲目应达到 12—16 首，精唱曲目应达到 6—8 首。演唱曲目以初级作品为主，外国艺术歌曲要求尽量用原文演唱。

参考曲目:

《送别》、《春思曲》、《踏雪寻梅》、《卖布谣》、《别亦难》、《页里麦》、《半个月亮爬上来》、《康定情歌》、《延水谣》、《清流》、《梅娘曲》、《长城谣》、《思乡曲》、《大海啊故乡》、《我亲爱的》、《故乡的小路》、《在我的心里》、《摇篮曲》、《月之故乡》、《阿玛丽莉》、《虽然你冷酷无情》、《在路旁》、《二月里来》、《云雀》(格林卡)、《问》、《黄水谣》、《跑马溜溜的山上》、《紫竹调》、《太阳出来喜洋洋》、《铁蹄下的歌女》、《牧羊姑娘》、《渔光曲》、《嘎达梅林》、《嘎达梅林》、《北风吹》、《秋收》、《半屏山》、《尼娜》、《深深的海洋》等等。

章节名称: 声乐基础理论与实践-气息的运用

主要内容: 针对一年级音乐学学生讲解气息的运用。

基本要求: 通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点: 通过十六周的课程，打好声乐演唱中气息的基本功。

难点: 如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称: 声乐基础理论与实践-发声技巧

主要内容: 针对一年级音乐学学生讲解有关发声位置的相关知识。

基本要求: 通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，将学生练声时的发声位置逐渐规范化，训练学生的发声技巧。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-腔体运用

主要内容：在练声与歌唱环节中，根据学生实际情况为学生讲解腔体的运用。

基本要求：通过十六周的课堂训练，以及课下练习，让学生逐渐熟悉演唱时各腔体的运用。

重点：各腔体的灵活运用是声乐演唱的关键，而达到灵活运用这一水平是需要科学的方法下，经过长期的学习训练才能够逐渐完成的。所以音乐学教师需要根据不同学生的实际情况，进行针对性的教学。

难点：如何针对不同声部、以及不同嗓音特点的同学进行针对性的训练是重中之重。声乐教师在示范教学的同时，更要鼓励学生，激发学生的学习动力，针对不同学生的问题，定制合理的训练方式，循序渐进。

章节名称：声乐作品演唱教学

主要内容：通过课堂解决学生声乐演唱中出现的各类演唱技巧与情感运用的问题。

基本要求：通过课程的学习，使学生逐渐树立良好的歌唱意识，打好基本功，并通过不断地学习，将各民族风格的歌曲更好地诠释出来。

重点：认真打好歌唱技术与表演两方面的基本功，在教学中，如何把与国际接轨的一流的声乐演唱方法和现实的学生演唱能力融合起来，把不同国家、地区、民族、时代的作品风格更好地诠释出来。

难点：如何打好声乐技术和艺术的基本功，不要急于求成，为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	声乐基础理论与实践	《主项一》课程以一对一小课的形式为主，针对大一入学新生进行面对面的近距离教学，教师与学生更易拉近产生信任和亲近感，对于在课堂教学中融入思政教学有着较大的优势。教师把思政教育的内容通过恰当的形式“润物细无声”地渗透到声乐课教学中，帮助学生筑牢政治信仰，坚定理想信念，做到政治信仰知行合一。
2	声乐作品演唱教学	在歌曲的布置上，老师们会注重让学生们学习红色歌曲，让学生在在学习中接受思政教育，在歌声中领悟中国共产党

六、学时分配

《主项一》作为《基础声乐一》的先导课程，和一般的文理类理论课程有本质区别。授课模式是一对一、一对二的小班教学，课堂教学内容主要是以气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学四个模块组成，四个模块相互交叉融合。老师在这四个模块的基础上，会根据不同学生的音域、音色、气息、腔体、咬字、节奏等问题进行对应的指导。

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	声乐基础理论与实践-气息的运用				16
2	声乐基础理论与实践-发声技巧				
3	声乐基础理论与实践-腔体运用				
4	声乐作品演唱教学				
合 计					16

七、课程考核

3. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用视频提交形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。
- (4) 期末考试：50%，采用线下登台表演形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。

4. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试
课程目标 1	30%	30%
课程目标 2	30%	30%
课程目标 3	40%	40%
合计	100%	100%

八、教学策略与方法建议

《主项一》课程作为音乐学院大类平台课程，也是《基础声乐一》的先导课程，是以学生为主，深度参与的小班教学课程。教师根据不同学生的特点以及问题，进行针对性的教学。学生们通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，逐渐掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。在本科四年较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习，学生会具备教学范唱能力，掌握声乐基础理论和声乐教学方法，已达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

河北师范大学《音乐学专业导论》课程教学大纲

(理论课程)

课程代码：30601566

课程名称：《音乐学专业导论》

英文名称：Introduction to Musicology

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：张年华 赵津

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：学科平台课程/必修课

2. 学分/学时： 1/16

    理论学时：16   实践学时：0

3. 适用专业： 音乐学专业

4. 先修课程： 无

5. 课程学习资源：

6. 主要实践教学环节： 无

二、课程简介

《音乐学专业导论》是音乐学专业一年级新生的专业方向必修课。本课程主要介绍音乐学专业大学四年的主要内容,包括本专业的知识结构及课程组合、专业基础知识和核心课程、实践教学环节与课堂教学环节的关系、专业必需的公共基础知识和通用能力以及考研课程、专业前沿和重大科研成果。

同时,本课程还介绍本院音乐学专业的基本情况、校内教师的职业成就和承担的课程。此外,课程还为学生今后的专业学习奠定基础,指导学生为大学四年制定合理的学业生涯规划,致力于培养能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展、服务于中小学的卓越音乐教师。

三、课程目标

音乐学专业导论课程的目标是帮助学生全面了解音乐学的学科体系和基本知识,提高他们的音乐素养和综合能力,为未来的学术研究和音乐实践打下坚实的基础。具体目标如下:

1. 引导学生了解音乐学的学科体系和基本概念,掌握音乐学的基本理论和方法。
2. 帮助学生了解音乐的历史、文化和社会背景,理解音乐在人类文化中的地位和作用。
3. 培养学生的音乐审美能力和音乐分析能力,提高他们对音乐作品的欣赏和理解水平。
4. 引导学生了解音乐教育的基本理念和教学方法,为将来从事音乐教育工作打下基础。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章	1, 2, 7, 8	
课程目标 2	第二章	1, 2, 3, 7, 8	
课程目标 3	第三章	1, 2, 4, 5, 7, 8	
课程目标 4	第四章	1, 2, 4, 6, 7, 8	

五、教学内容及要求

章节名称: 第一章

主要内容: 人才培养方案的介绍

基本要求: 清晰四年课程设置, 掌握毕业要求

重点: 每门课程的介绍包括学分学时的分配以及学分的重要性;

难点: 强调第六学期顶岗实习的注意事项, 以及第二课堂学分的重要性。

章节名称: 第二章

主要内容: 本专业优秀教师讲述学习经历

基本要求: 了解本专业优秀博士教师的学习经历, 起到榜样示范效果。

重点: 对未来的学习生涯进行规划。

难点: 拓展学生的学习视野。

章节名称: 第三章

主要内容: 了解音乐教育的基本理念和方法

基本要求: 讲述各类音乐教育方法。

重点: 讲述各类音乐教育方法的特点、异同以及如何运用

难点: 对音乐学专业学生的能力培养。

章节名称：第四章

主要内容：优秀音乐教育艺术家介绍

基本要求：了解国内外音乐教育家学习经历、教学特点。

重点：每位教育家的教育思想与方法。

难点：对学生教育研究能力的培养。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章	社会主义核心价值观、规范意识的培养，勤学苦练的优秀素养
2	第二章	民族自信、文化自信、利用榜样的力量告诉学生何为师德师风
3	第三章	讲述师范生如何立德树人
4	第四章	为学生讲述何为师德师风

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	第一章	4	0	Ppt	4
2	第二章	4	0	Ppt	4
3	第三章	4	0	Ppt	4
4	第四章	4	0	Ppt	4
合计		16	0		16

九、课程考核

5. 考核方式

本课程的考核方式，主要包括课堂考勤、课堂表现、期中考试、期末考试四种形式。

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：25%，
- (3) 期中考试：35%，采用随堂问答形式考试。

(4) 期末考试：50%，采用论文撰写形式考试。

6. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1	考核方式 2	考核方式 3	考核方式 4
课程目标 1	15%	15%	15%	15%
课程目标 2	25%	25%	25%	25%
课程目标 3	30	30%	30%	30%
课程目标 4	30%	30%	30%	30%
合计	100%	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

本课程以学生中心，使学生深度参与和自主学习，开放应用信息化教学手段，可采取优秀案例教学、探究教学、现场教学等多元的教学方式。

河北师范大学《视唱练耳（一）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601401

课程名称：视唱练耳（一）

英文名称：Solfeggio I

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：王晶

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

【课程类别：为大类平台课】

【课程性质：必修课】

2. 学分/学时： 2/32

理论学时：32   实践学时：

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 音乐理论基础

5. 课程学习资源：

【教材】

(1) 《单声部视唱教程上、下册》上海音乐出版社 2001 年版；ISBN 号 9787805530369

(2) 《二声部视唱教程》上海音乐出版社 2001 年版；ISBN 号 9787805532851

(3) 《视唱教程 1A1B》雷蒙恩、卡卢利编著 人民音乐出版社 2000 年版；ISBN 号
7-103-00018-2

【参考】

(1) 《高级单声部视唱练习曲》王时编著 中央音乐学院出版社 2011 年第 1 版；ISBN 号
9787810964043

- (2) 《中国少数民族多声部民歌视唱曲目精选》龙晓匀编著 中国广播电视出版社 2005 年第 1 版；ISBN 号 9787504345967
- (3) 《带伴奏视唱曲 160 首》周温玉、蒋维民编著 上海音乐学院出版社 2006 年版；ISBN 号 9787806921975
- (4) 《音程视唱练习十八首》、《法国视唱教材 40 首》、《斯波索宾二声部视唱》 中央音乐学院内部教材。

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

此课程主要包括音乐基本理论与视谱即唱及音乐听辨能力。基本乐理主要包括：音及音高、音律、记谱法、节奏节拍、调式、音程、和弦等。视唱练耳主要包括：C 大调 a 小调 G 大调 e 小调 F 大调 d 小调及 C 宫系统 G 宫系统 F 宫系统各调视谱即唱训练、多声部各种风格视唱训练；单复音程、四种三和弦常用的四种七和弦听辨练习；各类常用节奏组合听辨练习，两个升降号以内的单声部及多声部旋律听记训练；调内密集和弦开放和弦听辨训练；多种音乐风格听辨训练。课程主要特色体现为授课方式翻转课堂、学习内容以完整作品为主，课外延学习以小组为单位合作式学习，每月进行作品完成情况考核，期末考试形式为主专题音乐会。本课程充分体现学生为主体的教学特色，力求学生达到较高质量的学习效果，获得扎实的专业能力。

三、课程目标

1. 培养学生对音乐的感知、听辨记忆和识谱视唱能力；初步理解音乐各个要素在音乐表现中的作用，掌握音乐表现的常规，积累音乐语言。
2. 加强与其他学科的横向联系，全面提高学生的音乐素质，培养和发展音乐审美能力，以思政教育为核心贯彻美育的育人作用，充分掌握视唱练耳的核心要素。
3. 通过学习本课程，学生应具备以下能力：音乐感知力、音乐记忆力、音乐鉴赏力、音乐表现力、音乐想象力、音乐创造力、音乐内涵准确表达能力。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	一至五章	1.1 1.2 2.1 2.2 3.1	
课程目标 2	二、三章	4.1 4.2	
课程目标 3	一至五章	5.1 6.1 6.2	

课程目标 4	一至五章	7.1 7.2	
课程目标 5	三、四章	8.1 8.2	

五、教学内容及要求

第一章

主要内容：

音乐理论中的音及音高、音律、记谱法的基本知识、C 大调、a 小调、C 宫系统调视唱练习

基本要求：

1. 通过系统学习，要求了解音乐理论中的音及音高、音律、记谱法的基本知识；
2. 正确理解音高及时值的实际意义，在实践中进一步掌握其要点，并达到熟练应用；
3. 进行 C 大调、a 小调简单视唱练习。

重点： 音及音高的实际分辨能力；时值相关概念的建立；无升降号的调内视唱练习。

难点： 音及音高的实际分辨能力；时值相关概念的建立。

第二章

主要内容：

节奏与节拍的相关知识、节奏的实际分辨能力、时值相关概念的熟练应用、视谱即唱训练

基本要求：

1. 了解音乐理论中节奏与节拍的相关知识；
2. 正确理解节奏节拍在音乐中的实际作用与意义；
3. 熟练掌握无升降号调内视谱即唱。

重点： 节奏节拍相关概念的建立；无升降号的调内视唱练习。

难点： 常见节奏的实际分辨能力；时值相关概念的熟练应用。

第三章

主要内容：

音程的基本知识、八度内自然音程的准确构唱、a 和声小调调内视唱、多声部视唱训练

基本要求：

1. 了解音乐理论中音程的基本知识；
2. 正确理解音程在音乐中的实际作用与意义，并初步建立音程性质分辨的能力；
3. 熟练掌握一个八度内自然音程的准确构唱；a 和声小调调内视唱；基础节奏型听辨训练；简单二声部视唱训练。

重点： 音程相关概念的建立；一个八度内自然音程的准确构唱。

难点：八度内自然音程的准确构唱；a 和声小调调内视唱；多声部视唱训练。

第四章

主要内容：

和弦的基本知识、八度内自然音程的准确构唱、a 和声小调调内视唱

基本要求：

1. 了解音乐理论中和弦的基本知识；
2. 正确理解和弦在音乐中的实际作用，并初步建立和弦的结构与性质分辨的能力；
3. 熟练掌握三和弦原、转位的准确构唱；准确区分和弦性质；a 旋律小调调内视唱；二声部节奏听辨训练。

重点：和弦相关概念的建立；和弦的结构与性质分辨的能力。

难点：三和弦原、转位的准确构唱；准确区分和弦性质；多声部节奏训练。

第五章

主要内容：

调式的基本知识、G 大调调内视唱、训练 C 大调、a 小调旋律听写能力、中等难度节奏听辨训练

基本要求：

1. 了解音乐理论中调式的基本知识；
2. 正确理解调式在音乐中的实际意义，并初步调式的概念；多声部视唱训练。
3. 掌握 G 大调调内视唱；训练 C 大调、a 小调旋律听写能力；中等难度节奏听辨训练。

重点：调式相关概念的建立；G 大调调内视唱。多声部视唱训练。

难点：G 大调调内视唱；训练 C 大调、a 小调旋律听写能力；中等难度节奏听辨训练。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	贯穿第一至五章，内容包括：调式学习、单声部多声部演唱、音乐分析。	将“三全育人”、“立德树人”等教育理念融入视唱练耳课程教学中，引导学生形成健康的审美观念、培养高尚情操，净化心灵使其树立正确的人生观、价值观和世界观。
2	第一、四章，内容包括：民族调式理论知识学习以及视唱作品分析、演唱。	展现中华民族优秀文化，积极推进优秀作品传播
3	第一至五章，内容包括：视唱技巧训练、多项音乐要素听辨训练。	培养学生的意志力提升专业伦理素养
4	第二、三章，内容包括：多声部视唱作品排练。	培养学生的合作精神提升学习伦理
5	第一至五章，内容包括：多声部视唱作品快闪、演出、音乐会。	“以演促练”加大表演实践，传播优秀音乐文化

6	第一至五章，内容包括：视唱练耳技术学习的规范性、高水平效果。	加强学术道德规范教育，杜绝学术不端行为
7	第一至五章，内容包括：平时测评、阶段考核、期中期末考试音乐会。	改革评价体系，塑造学生核心价值观
8	第一至五章，内容包括：上课教师专业讲解示范、优秀学生作品展示。	发挥教师和学生模范作用，激发学生产生更多优秀成果

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	第一章 音乐理论中的音及音高、音律、记谱法的基本知识、C大调、a小调简单视唱练习			理论讲解、技术训练、学生学习展示	6学时
2	第二章 节奏与节拍的相关知识、节奏的实际分辨能力、时值相关概念的熟练应用、视谱即唱训练			学生实践为主、分组进行合作式练习	6学时
3	第三章 音程的基本知识、八度内自然音程的准确构唱、a和声小调调内视唱、多声部视唱训练			理论讲解、课堂讨论、学生学习展示	6学时
4	第四章 和弦的基本知识、八度内自然音程的准确构唱、a和声小调调内视唱			以学生为中心、课堂展示学习效果	6学时
5	第五章 调式的基本知识、G大调调内视唱、训练C大调、a小调旋律听写能力、中等难度节奏听辨训练			理论讲解、技术训练、学生学习展示	6学时
6	学期总复习：本学期内容（理论、技术）			以学生为中心、课堂检查学习效果	2学时
合计	共计五章内容				32学时

八、课程考核

7. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查10次，每次出勤计10分。
- (2) 课堂表现：10%，教师根据学生课堂听课状态与纪律、课堂作品展示、专题讨论、学习小组等课堂综合表现进行综合打分。（每项内容占25分）
- (3) 期中考试：35%，主要考核内容为完成指定视唱作品。包括A.音准、节奏、和声。B.声部之间的配合情况。（乐句处理、呼吸问题、声音融合、声部衔接）C.作品的音乐总体完成情况。（音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现）D.各个声部之间的配合意识、舞台表现方面。E.完成作品的创新之处。五个部分各占25分。
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。50%，随堂考试，分组演唱指定曲目，考察音准、节奏、声部配合、音乐情感表达等重点。满分100分。

8. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂考勤)	考核方式 2 (课堂表现)	考核方式 3 (期中考试)	考核方式 4 (期末考试)
课程目标 1	1%	2%	5%	5%
课程目标 2	1%	2%	10%	15%
课程目标 3	1%	2%	10%	15%
课程目标 4	1%	2%	5%	10%
课程目标 5	1%	2%	5%	5%
合计	5%	10%	35%	50%

九、教学策略与方法建议

《视唱练耳》课程教师授课以学生为中心，教学中分为技术学习、理论分析研究以及表演实践三方面教学内容。在教学过程中，教师严谨治学注重理论与实践相结合，强调学术道德规范；通过课程中思想政治教育杜绝学生发生学术不端的行为。在技术实践方面，教师采取本硕一体化的专业教学特色，以研究生进入课堂起到示范作用，带动本科生学习，培养学生的师德意识，提升思想政治觉悟。在技能培养方面，“以演促练”加大表演实践，传播优秀音乐文化，起到对学生的思想政治教育作用。教学评价通过过程性考核，从学术能力、专业技能、实践演出、举办音乐会等方面进行，设置多种实践展示，从校园快闪、正式演出到期中期末视唱练耳音乐会，既展示自身专业水平，又在实践过程中受到启发产生问题意识，激发进行相关科学研究。在教学过程中，教师结合课程对学生进行思想政治教育，学生给予教师和自身评价，此评价机制使学生真实看到每阶段的变化，充分了解学习问题，及时调整利于进步。

《视唱练耳》课程将继续在课程思政方面着眼于学生音乐文化的教育培养，对课程中的技术能力、学术研究等全面贯彻思想政治教育理念，注重由浅入深、由简到难的教学过程。今后的教学将在以下几方面进行优化完善：1. 优化整合教学资源，充分利用互联网数字技术为教学提供保障。2. 走到民间去挖掘优秀音乐文化，丰富教学内容。3. 将思政系统化融入教学，形成更加科学规范的教学体系。

河北师范大学《基本乐理》课程

教学大纲

(理论课程)

课程代码：30601467

课程名称：基本乐理

英文名称：Music theory foundation

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：谢佳音

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：学科平台课程/必修

2. 学分/学时：2/32

    理论学时：30   实践学时：2

3. 适用专业：音乐学

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源

教材：

《基本乐理教程》，袁丽蓉，人民音乐出版社，2022年3月/第一版，ISBN：9787103047767

参考书目：

(1)《简明基本乐理教程》，李重光著，人民音乐出版社，1990/1，ISBN：9787103006436

(2)《音乐卷·基本乐理教程》，童忠良，上海音乐出版社，2001/1，ISBN：9787805539515，普通高等教育“九五”国家级规划教材

(3)《走进高考中的乐理考场》，袁丽蓉，人民音乐出版社，2017/1，ISBN：9787103033340

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

《基本乐理》是音乐学（教育）、音乐表演专业的必修课。该课程以 OBE 教育理念为导向，系统讲授有关音乐实践和理论的最基本的知识，循序渐进地讲授音高、音值、节奏、音程、和弦、调式和记谱法等，并贯穿典型的实例分析，以加强学生对基本乐理的感知认识，从而使学生获得学习、掌握和理解音乐及其表现方法所必需的最基本的知识和技能，以及从事音乐工作（从事音乐教育、理论、表演等）所必需的概念和理论，为进一步学习其他音乐课程和发展音乐技能奠定基础。

三、课程目标

1. 了解音的产生及其基本性质。
2. 掌握、运用记谱法，包括乐音体系、半音与全音等，音符、休止符、变音记号等，节奏、节拍、音值组合等，自然大调音阶、调与调号，以及各种音乐术语和记号等。
3. 掌握、运用音程、和弦的构成与分析。
4. 掌握、运用大小调体系、五声音阶为基础的民族调式和特种七声自然调式特征，并能够准确分析音乐作品中的调式调性。
5. 掌握、运用变音体系，并能够准确判断音乐中的转调，以及移调应用。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 2	第二至六章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 3	第七至八章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 4	第九至十二章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 5	第十三至十五章	毕业要求 2、3、7	

五、教学内容及要求

第一章 绪论

主要内容：课程概况及目标；音的产生；音的性质；复合音与泛音列概念。

基本要求：明确课程主要内容及学习目标，了解音是如何产生的，掌握音的四种性质特点，理解复合音与泛音列概念。

重点：音的四种性质特点。

难点：复合音与泛音列诠释。

第二章 音的高低

主要内容：乐音体系、音列、基本音级；变化音级、五个变音记号、等音；音高低记录法；音域与音区；半音与全音。

基本要求：了解乐音体系、音的分组、音域与音区等基础知识，学生能准确分清音的分组和钢琴与五线谱的对应位置，掌握音高低的记录法，理解半音与全音概念。

重点：变化音级和等音；半音与全音。

难点：基本音级与变化音级的等音；半音和全音类别辨析。

第三章 音的长短——音值

主要内容：音符与休止符；音符的正确写法休止符的正确写法；临时变音记号的正确写法；增长音值(音的时值)的记号；连音符——音符时值的特殊划分形式。

基本要求：掌握五线谱的各种正确记法，包括音符、休止符，临时变音记号，增长音值记号，以及连音符。

重点：音符与休止符种类；增长音值记号；连音符。

难点：增长音值记号；连音符。

第四章 音的强弱

主要内容：节奏与节奏型；节拍、小节；拍子；切分音；声乐曲的音值组合法；节拍的正确划分。

基本要求：了解节奏与节奏型，节拍与小节，掌握拍子（单拍子和复拍子）基本概念，以及切分音的划分法，了解声乐曲的音值组合法，理解节拍的正确划分方法。

重点：单拍子与复拍子；音值组合法；节拍的正确划分。

难点：节拍的正确划分。

第五章 音乐的速度、力度及常用音乐术语

主要内容：音乐速度术语；音乐力度术语；常用表情术语。

基本要求：要求学生能够熟练了解音乐常用的速度、力度术语，以及表情术语的标记法。

重点：音乐速度、力度、表情术语的外文标记。

难点：各种音乐术语的中外文对照释义。

第六章 自然大调音阶、调与调号

主要内容：自然大调音阶；自然大调各调与调号。

基本要求：了解自然大调音阶，掌握自然大调各调及调号标记，理解等音调。

重点：了解自然大调音阶，掌握自然大调各调及调号标记。

难点：理解等音调。

第七章 省略记号、演奏法记号与装饰音

主要内容：省略记号；演奏法记号；装饰音记号。

基本要求：了解省略号作用，掌握省略号、演奏法号和装饰音号的含义与正确写法。

重点：掌握省略号、演奏法号和装饰音号的含义与正确写法。

难点：掌握省略号、演奏法号和装饰音号的含义。

第八章 音程

主要内容：音程概念及两种形式；音程的级数和音数；自然音程与变化音程；单音程与复音程；音程的转位；等音程；自然大调中的自然音程；音程的表现作用。

基本要求：了解音程的度数与音数，熟练识别和构成音程以及音程的转位，理解等音程，明确音程在音乐中的表现意义。

重点：识别和构成音程以及音程的转位；音程在音乐中的表现意义与作用。

难点：音程的构成和转位。

第九章 和弦

主要内容：和弦概念、和弦的分类及其名称；三和弦及其转位；七和弦及其转位；等和弦；自然大调中的三和弦与七和弦；和弦的应用及其表现作用。

基本要求：了解和弦概念、和弦的分类及其名称，能够准确构成和识别三和弦、七和弦，以及三和弦、七和弦的转位。

重点：和弦的分类及其名称；准确构成和识别三和弦、七和弦，以及三和弦、七和弦的转位；和弦在音乐中的表现意义与作用。

难点：识别三和弦、七和弦的转位。

第十章 大小调式体系

主要内容：调式中的基本概念；大调式；小调式；平行大小调与同主音大小调；同主音大小调的三种比较。

基本要求：熟练掌握大、小调式的三种形式，大小调式的名称和标记，以及平行大小调、同主音大小调及其表现特性。

重点：掌握大调式、小调式三种形式（自然、和声、旋律）在音乐作品中的明确法；分析平行大小调和同主音大小调。

难点：平行大小调和同主音大小调的分析。

第十一章 大小调式中的音级、音程与和弦

主要内容：大小调式中的音级；大小调式中的音程；大小调式中的和弦；不稳定音程与不协和和弦的解决。

基本要求：了解大小调式中的音级、音程、和弦，理解不稳定音程与不协和和弦的解决原则法，为将来学习“和声学”打下基础。

重点：了解大小调式中的音级、音程、和弦；理解不稳定音程与不协和和弦的解决原则。

难点：不协和和弦解决原则的诠释。

第十二章 以五声音阶为基础的民族调式（五声性的七声调式）

主要内容：以五声音阶为基础的民族调式，包括五声调式；六声调式；七声调式。

基本要求：熟练掌握五声调式、六声调式、七声调式的概念，以及音阶构成和表现特性；三种民族调式在音乐作品中的明确法。

重点：掌握五种五声调式（宫调式、商调式、角调式、徵调式、羽调式）的音阶构成和表现特性，以及在音乐作品中的明确法。

难点：七声调式的构成与音乐作品中的明确法。

第十三章 特种（非五声性）七声自然调式

主要内容：特种（非五声性）七声自然调式。

基本要求：了解特种（非五声性）自然大小调（中古调式、教会调式）的音阶构成及其它们的表现特性。

重点：了解特种七声自然调式，即多利亚调式、弗里几亚调式、混合利地亚调式、利地亚调式音阶构成。

难点：特种七声自然调式的表现特征诠释。

第十四章 转调

主要内容：大小调式的转调；五声性七声调式的转调。

基本要求：了解转调的表现作用和大小调式转调类型（平行大小调的转调；同主音大小调的转调不同主音；不同音列的转调），以及五声性七声调式的三种转调类型（同宫系统转调；同主音系统转调；不同主音、不同宫系统转调），理解大小调式和五声性七声调式的调与调之间的关系（远近关系）；准确分析乐曲的转调。

重点：大小调式和五声性七声调式的转调类型；调之间的远近关系。

难点：准确分析乐曲的各种转调。

第十五章 变音体系

主要内容：变音体系；调式中的变音；变音音阶（半音阶）。

基本要求：了解调式半音（辅助音、经过音）概念，掌握半音阶和半音阶的上、下行的写法，准确判断音乐作品中的经过音和辅助音。

重点：掌握半音阶和半音阶的上、下行的写法；准确判断音乐作品中的经过音和辅助音。

难点：准确判断音乐作品中的经过音和辅助音。

第十六章 移调

主要内容：移调的应用；移调的方法。

基本要求：了解移调的作用，掌握移调的方法，并能准确将乐曲进行移调。

重点：掌握移调的方法，并应用于实践。

难点：准确将乐曲进行移调。

六、实践教学环节

无

七、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章 绪论	中国的民族调式的介绍
2	第二章 音的高低	涉及的中国作品
3	第三章 音的长短——音值	涉及的中国作品
4	第四章 音的强弱	涉及的中国作品
5	第五章 音乐的速度、力度及常用音乐术语	涉及的中国作品
6	第六章 自然大调音阶、调与调号	在中国创作音乐中的运用
7	第七章 省略记号、演奏法记号与装饰音	中国作品中的运用
8	第八章 音程	中国的特性音程
9	第九章 和弦	中国的特性和弦
10	第十章 大小调式体系	在中国作品中的运用
11	第十一章 大小调式中的音级、音程与和弦	在中国创作音乐中的运用
12	第十二章 以五声音阶为基础的民族调式（五声性的七声调式）	中国音乐

13	第十三章 特种（非五声性） 七声自然调式	在中国创作音乐中的运用
14	第十四章 转调	在中国创作音乐中的运用
15	第十五章 变音体系	在中国创作音乐中的运用
16	第十六章 移调	在中国创作音乐中的运用

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	第一章 绪论	1			1
2	第二章 音的高低	2			2
3	第三章 音的长短——音值	2			2
4	第四章 音的强弱	2			2
5	第五章 音乐的速度、力度及常用音乐术语	2			2
6	第六章 自然大调音阶、调与调号	2			2
7	第七章 省略记号、演奏法记号与装饰音	2			2
8	第八章 音程	1	1		2
9	第九章 和弦	2			2
10	第十章 大小调式体系	2			2
11	第十一章 大小调式中的音级、音程与和弦	2			2
12	第十二章 以五声音阶为基础的民族调式（五声性的七声调式）	2			2
13	第十三章 特种（非五声性） 七声自然调式	2			2
14	第十四章 转调	2			2
15	第十五章 变音体系	2			2
16	第十六章 移调	2			2
合 计		31	1		32

九、课程考核

9. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试。
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

10. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (平时作业)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	20%	20%	10%
课程目标 2	20%	30%	20%
课程目标 3	20%	50%	25%
课程目标 4	20%	0%	25%
课程目标 5	20%	0%	20%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议（可选）

本课程在采用多种教学方法提高教学效果的同时，注意学生能力的培养，在教学中采用理论联系实际和因材施教的原则，精讲多练、讲练结合，把书本知识拓宽，拓深到最大限度，并要求学生把所学理论准确地运用到音乐实践当中。学时分配与实践要求，遵照精讲多练的原则。具体策略如下：

第一，结合音乐实践活动进行基本的乐理教学。由于本课程实践性较强，所以课堂上除了讲授理论知识外，还加入大量练习内容，通过练习巩固所学知识。

第二，连续发问，加强注意力。当遇到比较基础的学生可以通过看书或者思考独立就能学会的内容的时候，教师可以必需要深入讲解，可以向学生发问，让学生在解答问题的过程中在课本中了解相应的知识或者思考得出结论。

第三，积极创设良好的课堂教学氛围。本人根据教学实践活动的经验，认识到创设积极良好互动的课堂教学氛围对基本乐理知识的教学很有帮助。

第四，建立学生学习自信，提高教学效果。个人认为让学生感到老师的记忆力超群，不如通过让学生感到自己的记忆力不比老师差的心理感知建立起学生的自信，这样反而更有利于教学效果的提高。

根据“学生中心（SC）”“产出导向（OBE）”理念，以及课程特点和教学策略，本课程采用的教学方法主要有：讨论式教学模式、实践式、启发式、问题式和范例式。

河北师范大学《中国音乐史与名作赏析（一）》 课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601404

课程名称：中国音乐史与名作赏析（一）

英文名称：Chinese Music History and Appreciation I

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：常江涛 韩启超

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：学科平台课程/必修

2. 学分/学时：2/32

    理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业：音乐学（师范类）、音乐表演

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

    教材：

    《中国音乐史与名作欣赏普修教程》，喻意志、吴安宇，上海音乐学院出版社，2016/3，
ISBN：9787806924440

    参考书目：

    （1）《中国古代音乐史稿》，杨荫浏，人民音乐出版社，1981/1，ISBN：9787103005118

    （2）《中国古代音乐史简述（修订版）》，刘再生，人民音乐出版社，2006/2，ISBN：
9787103030738

    （3）《中国音乐史与名作赏析》，田可文，人民音乐出版社，2007/1，ISBN：9787103033043，
全国普通高等学校音乐学（教师教育）本科专业教材

    （4）《中国音乐史图鉴（修订版）》，刘东升、袁荃猷，人民音乐出版社，2008/2，ISBN：
9787103031247

(5)《中国音乐通史简编(修订版)》,孙继南、周柱铨,山东教育出版社,2012/2,ISBN:9787532863044

6. 主要实践教学环节: 无

二、课程简介

《中国音乐史与名作欣赏(一)》是音乐学(教育)、音乐表演专业的必修课。该课程以 OBE 教育理念为导向,以历史沿革为纲要,选择在中国音乐史上具有典型意义的历史事件、人物、作品及音乐思想、理论等内容,一方面了解中国音乐发展的各个历史时期,各阶段音乐文化的主要艺术成就和文化背景,另一方面了解中国音乐史上的重要流派、重要作曲家及其代表性音乐作品,对旋律、节奏、调式、织体和结构,以及音乐的材料、形象、形态、意蕴、表现手段和价值与功能等能作出恰当的分析,从而认识中国音乐发展的主要规律。本课程不仅是关于音乐历史的学科,也是阐述中国音乐发展脉络的文化类学科,因此,具有在拓宽学生的音乐视野,提高音乐审美能力和分析能力,完善知识结构,适应基础音乐教育需要等方面,具有独特的作用。课程特点是将中国音乐作品的欣赏置于中国音乐历史文化的背景中进行,同时使中国音乐史的教学更直观形象,促进学生的历史知识、感知能力与思辨能力得到均衡发展。另外,根据课程教学情况,注意吸收燕赵区域音乐(河北、北京、天津等地)音乐历史教学材料,使学生对本地区的音乐历史文化有所了解。

三、课程目标

1. 掌握中国音乐史学科发展和中国古代音乐整体发展特点的基本情况。
2. 掌握、运用及反思上古时期的音乐文化(远古—战国)相关音乐文化知识和重要音乐作品赏析。
3. 掌握、运用及反思中古时期的音乐文化(秦汉南北朝—唐五代)相关音乐文化知识和重要音乐作品赏析
4. 掌握、运用及反思近古时期的音乐文化(宋代—清代)相关音乐文化知识和重要音乐作品赏析。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	绪论	毕业要求 2、3、7	
课程目标 2	第一章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 3	第二章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 4	第三章	毕业要求 2、3、7	

五、教学内容及要求

第一讲 绪论

主要内容：中国音乐史的学科性质与地位；中国音乐史分期及其基本特征；中国音乐史史料简介；20世纪以来中国音乐史学的历史沿革；中国音乐鉴赏的方法与途径。

基本要求：了解中国音乐史分期及其基本特征、史料情况，以及中国音乐史学学术史历程，理解中国音乐史的学科性质与地位的本质，明确学习中国音乐史中注意的问题，掌握中国音乐鉴赏的方法与途径。

重点：中国音乐史学科性质与地位、中国音乐史史料情况、中国音乐史学学术史发展。

难点：中国音乐史历史分期划分的依据，以及中国音乐史鉴赏注意问题。

第二讲 第一章 上古时期的音乐文化（远古-战国）

第一节 “舜时王母献玉璫”——远古、夏、商时期音乐文化

主要内容：音乐的起源方式；古歌、古乐舞情况；古乐器情况。作品赏析：古哨与乐队《原始狩猎图》。

基本要求：了解音乐起源的方式，掌握古歌、古乐舞的重要种类；认识几种重要的古乐器

重点：理解音乐起源的六种方式；掌握古歌《弹歌》《葛天氏之乐》和古乐舞“巫乐”的形态特征，以及孙家寨乐舞彩陶盆的历史价值；认识古乐器奉节石哨、舞阳贾湖骨笛的历史价值。

难点：音乐起源方式解释；理解古乐之歌舞乐“三位一体”艺术特点

第三讲 第二节 “嗶嗶厥声，肃雝和鸣”——两周时期的礼乐文化

主要内容：礼乐制度与宫廷音乐体系；礼乐机构与音乐教育；乐舞与歌唱艺术。作品赏析：《诗经五首》之“天作”。

基本要求：理解周代礼乐制度与宫廷音乐体系，掌握礼乐机构与音乐教育的功能，了解周代乐舞与歌唱艺术发展情况。

重点：理解周公“制礼作乐”的意义；掌握宫廷雅乐的等级性特征；掌握“大司乐”音乐机构及其音乐教育功能；了解“六代之乐”“房中乐”“四夷乐”的形态特征；理解《诗经》《楚辞》的音乐价值；了解《乐记·师乙篇》早期歌唱理论和知名歌唱家；了解说唱音乐远祖《荀子·成相篇》历史价值。

难点：音乐机构的功能；早期歌唱理论价值的解读。

第四讲 第三节 “我有嘉宾，鼓瑟吹笙”——两周时期的器乐艺术

主要内容：最早乐器分类法“八音”；湖北随县曾侯乙墓出土乐器与曾侯乙编钟历史意义；早期古琴艺术。作品赏析：埙曲《哀郢》、编钟编磬《竹枝词》、箎曲《云》、琴曲《流水》。

基本要求：掌握“八音”乐器分类法原则；了解随县曾侯乙墓出土乐器情况，以及曾侯乙编钟的特点；掌握早期古琴艺术的特点。

重点：曾侯乙墓出土乐器音乐价值；曾侯乙墓编钟的音乐特点与历史意义；周代著名琴家和琴曲。

难点：曾侯乙编钟历史意义诠释。

第五讲 第四节“诸子蜂起，百家争鸣”——两周时期的音乐理论

主要内容：乐律学理论；先秦音乐思想。作品赏析：成公亮打谱《文王操》、管平湖打谱《获麟操》。

基本要求：了解先秦时期重要的几种乐律学理论；掌握先秦时期诸子百家的音乐理论思想，以及《乐记》的音乐思想内涵与历史价值。

重点：了解“三分损益法”（五度相生律）的基本原理与历史价值；掌握儒家、法家、墨家的音乐思想。

难点：“三分损益法”的计算方法；《乐记》的音乐思想内涵。

第六讲 第二章 中古时期的音乐文化（秦-唐、五代）

第一节“繁音急节十二遍，跳珠撼玉何铿锵”——中古时期的宫廷歌舞音乐

主要内容：秦汉时期音乐机构“乐府”；汉魏六朝相和歌、清商乐；隋唐时期音乐机构与宫廷燕乐。作品赏析：《秦王破阵乐》、《霓裳中序第一》（杨荫浏译谱）。

基本要求：掌握乐府的功能、特点；掌握相和歌、清商乐艺术形态特征；了解太常寺、教坊、梨园音乐机构特点；掌握隋唐宫廷燕乐内涵与艺术形态特点。

重点：掌握汉代乐府，隋唐太常寺、教坊、梨园音乐机构的功能与意义；音乐家李延年的历史贡献；掌握相和歌、清商乐艺术形态特征；宫廷燕乐的内涵。

难点：乐府、太常寺、教坊、梨园音乐机构功能；相和歌艺术形态特征。

第七讲 第二节“四方散乐，大集东都”——中古时期的歌舞优戏与器乐艺术

主要内容：百戏；戏剧；变文；器乐艺术。作品赏析：箜篌独奏《月儿高》。

基本要求：掌握中古时期百戏的概念及代表性剧目；掌握此时期戏剧的类型与特点，包括参军戏、歌舞戏及代表性剧目；掌握佛教变文的特点；了解器乐艺术的新发展，包括吹管乐器（排箫、笛、笙、角、篪、篥）、打击乐器（编钟、编磬、方响、筑）、弹拨乐器（瑟、箜篌、琵琶），以及鼓吹乐缘起与内涵等。

重点：百戏内涵；戏剧艺术初步兴盛情况（参军戏、歌舞戏）；说唱俑与佛教变文说唱音乐；鼓吹乐缘起与内涵。

难点：百戏内涵解读；鼓吹乐缘起与意义诠释。

第八讲 第三节 “目送归鸿，手挥五弦”——中古时期的古琴艺术

主要内容：汉魏六朝时期、隋唐五代时期的古琴艺术。作品赏析：琴曲《酒狂》、《广陵散》（管平湖打谱）、《离骚》（管平湖打谱）、《梅花三弄》、《凤翔千仞》，琴歌《胡笳十八拍》、《阳关三叠》。

基本要求：掌握汉魏六朝时期和隋唐五代时期的古琴艺术发展情况，包括古琴形制变化、古琴家、古琴演奏技艺、古琴谱、古琴曲等。

重点：古琴形制变化；蔡邕与《琴操》；阮籍与《酒狂》；嵇康与《广陵散》；《梅花三弄》、琴歌《胡笳十八拍》的琴家贡献与乐曲特点。

难点：蔡邕《琴操》、阮籍《酒狂》、嵇康《广陵散》的特点与价值诠释。

第九讲 第四节 “乐工不识长安道，尽是书中寄曲来”——中古时期的音乐理论与文化交流

主要内容：乐律学理论；音乐论著；记谱法；音乐思想；著名音乐家；中外音乐文化交流。作品赏析：琴曲《碣石调·幽兰》（管平湖打谱）、《敦煌曲谱》之“长沙女引”（叶栋译谱）。

基本要求：掌握中古时期的乐律学理论成就，包括京房六十律、荀勖笛律，苏祇婆五旦七调、隋代八十四调、唐代燕乐二十八调等；掌握《乐书要录》《教坊记》《羯鼓录》《乐府杂录》等音乐论著的历史价值；掌握记谱法的新发展，包括古琴文字谱、减字谱和燕乐半字谱；掌握嵇康《声无哀乐论》和阮籍《乐论》中的音乐思想价值；了解万宝常、郑译、李隆基、李龟年、段善本等著名音乐家贡献；了解中外音乐文化交流情况，包括与日本、朝鲜的音乐交流。

重点：掌握此时期乐律学成就；了解记谱法早期发展历程；理解嵇康《声无哀乐论》、阮籍《乐论》中的音乐美学思想价值。

难点：记谱法的早期发展历程解读；嵇康《声无哀乐论》音乐美学思想价值诠释。

第十讲 第三章 近古时期的音乐文化（宋代—清代）

第一节 “风暖繁弦脆管，万家竞奏新声”——近古时期的歌曲艺术

主要内容：宋元时期的歌曲艺术、明清时期的歌曲艺术。作品赏析：《杏花天影》（杨荫浏译谱）、《扬州慢》（杨荫浏译谱）、唱赚《愿成双令》（溥雪漪译谱）、元散曲《山坡羊·潼关怀古》（溥雪漪编译）、《敦煌乐》（黄翔鹏译谱）、《山门六喜》（杨荫浏记谱）、《磨难曲》第十三回“叠断桥”。

基本要求：掌握宋元和明清时期的歌曲艺术发展情况，包括宋代曲子的艺术特点，以及姜夔与《白石道人歌曲》；唱赚的艺术特点；元散曲的艺术特点；明清民歌小曲，以及《魏氏乐

谱》、蒲松龄聊斋俚曲的发展情况。另外，了解宋元明清时期的市民音乐活动场合“瓦子”“勾栏”“戏园子”等情况。

重点：宋代曲子的艺术特点，以及姜夔与《白石道人歌曲》；唱赚的艺术特点；元散曲的艺术特点；《魏氏乐谱》历史价值。

难点：曲子的艺术特点诠释；姜夔与《白石道人歌曲》的价值评判。

第十一讲 第二节“满村听说‘蔡中郎’”——近古时期的说唱与歌舞

主要内容：宋元时期和明清时期的说唱音乐发展；近古时期的歌舞音乐发展。作品赏析：诸宫调《董解元西厢记·凭栏人缠令》之“美中美”“大圣乐”、《风雨像生货郎旦·九转货郎儿》之“六转”、弹词“陈调”选段《林冲踏雪》之“大雪纷飞满山峰”、乌夏克木卡姆《第一达斯坦间奏曲》、囊玛曲《囊拉穹色》。

基本要求：掌握宋元时期的说唱音乐重要类型，包括鼓子词、诸宫调、货郎儿、陶真、涯词；掌握明清时期的说唱音乐重要类型，包括弹词、鼓词、道情、牌子曲、琴书；了解近古时期的歌舞音乐重要类型，包括鼓、木卡姆、囊玛等。

重点：掌握鼓子词、诸宫调艺术形态特点。

难点：鼓子词、诸宫调艺术形态特点的解析。

第十二讲 第三节“家家收拾起，户户不提防”——近古时期的戏曲音乐（上）

主要内容：宋元时期的杂剧艺术、宋元时期的南戏艺术。作品赏析：元杂剧《窦娥冤·斩窦娥》之“滚绣球”、南戏《琵琶记·吃糠》。

基本要求：详细掌握宋杂剧、元杂剧的艺术特点及代表音乐家和作品，了解金院本艺术特点；掌握宋元时期的宋南戏和元南戏的艺术特点和发展情况。

重点：宋元杂剧和宋元南戏的艺术特点。

难点：宋元杂剧、南戏艺术特点诠释。

第十三讲 第四节“家家收拾起，户户不提防”——近古时期的戏曲音乐（下）

主要内容：明代四大声腔、清代“乱弹”诸腔、“花雅之争”历史意义。作品赏析：昆曲《浣纱记·打围》之“醉太平”唱段、昆曲《牡丹亭·游园》之“皂罗袍”唱段、谭派《战太平》之“叹英雄失势入罗网”花云唱段。

基本要求：掌握明代四大声腔（海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔）的简要发展情况，以及魏良辅昆山腔改革的历史意义；清代乱弹诸腔（梆子腔、皮黄腔、京剧）的简要发展情况，以及“花雅之争”历史意义。

重点：昆腔山的发展与魏良辅的改革；京剧的形成与“花雅之争”的历史意义。

难点：魏良辅的昆山腔改革和“花雅之争”的历史意义诠释。

第十四讲 第五节“曲曲新声总断肠”——近古时期的器乐艺术（上）

主要内容：拉弦乐器发展情况、弹拨乐器（琵琶、古琴）发展情况。作品赏析：琵琶曲《海青拿天鹅》、琵琶曲《十面埋伏》、琴曲《潇湘水云》、琴曲《平沙落雁》、琴曲《醉渔唱晚》。

基本要求：了解拉弦乐器（秦、嵇琴）、弹拨乐器（琵琶《海青拿天鹅》《十面埋伏》，掌握古琴流派 虞山派、广陵派），理解徐上瀛《溪山琴况》音乐美学价值。

重点：嵇琴历史价值、琵琶重要曲目、古琴著名流派特点、徐上瀛《溪山琴况》音乐美学价值。

难点：嵇琴历史价值和徐上瀛《溪山琴况》音乐美学价值的诠释。

第十五讲 第六节“曲曲新声总断肠”——近古时期的器乐艺术（下）

主要内容：三弦及其他新乐器发展情况、器乐合奏艺术发展情况。作品赏析：打击乐合奏《鸭子拌嘴》、福建南音《八骏马》。

基本要求：掌握三弦艺术的发展情况；了解新出现乐器云璈（云锣）、火不思、兴隆笙、唢呐、扬琴等发展情况；了解宋元时期的器乐合奏类型，包括大乐、细乐和清乐等；掌握明清时期的器乐合奏类型，包括西安鼓乐、福建南音、十番鼓、十番锣鼓、智化寺京音乐、潮州音乐、山西八大套和辽南鼓吹等。

重点：三弦艺术的发展情况、唢呐传入的历史意义、宋元时期大乐与细乐内涵与特点、明清时期的器乐合奏类型。

难点：唢呐传入的历史意义诠释；乐种的“同一性”现象解释。

第十六讲 第七节“昔人不传之秘”——近古时期的音乐理论

主要内容：律学成果、记谱法、音乐论著、明清曲谱。作品赏析：小踏曲《醉太平》（工尺谱念唱）。

基本要求：掌握蔡元定十八律、朱载堉“新法密律”与“十二平均律”；掌握俗字谱与工尺谱、律吕字谱；掌握《梦溪笔谈》《琴史》《乐书》《碧鸡漫志》《唱论》《词源》《录鬼簿》《曲律》《乐府传声》等论著的理论价值；掌握《神奇秘谱》《华秋苹琵琶谱》《九宫大成南北词宫谱》《纳书楹曲谱》《弦索备考》等曲谱的历史价值。

重点：朱载堉“新法密律”与“十二平均律”历史价值，俗字谱与工尺谱的历史价值，《梦溪笔谈》《碧鸡漫志》《唱论》的历史价值，《神奇秘谱》《华秋苹琵琶谱》《九宫大成南北词宫谱》《纳书楹曲谱》《弦索备考》的历史价值。

难点：朱载堉“新法密律”与“十二平均律”历史意义解读；近古乐谱演化特点诠释。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	绪论	中国音乐史是一门重要且极具历史意义的学科，本课程绪论部分以“中国音乐史的学科性质与地位；中国音乐史分期及其基本特征；中国音乐史史料简介；20世纪以来中国音乐史学的历史沿革；中国音乐鉴赏的方法与途径”为主要内容，旨在以学生为中心，坚持立德树人根本任务。通过对中国音乐史学科的基本了解以及对中国音乐鉴赏方法的学习，弘扬我们民族的优秀文化，增加学生对自身、国家和民族价值观的认同。
2	第一章	通过对上古时期的音乐文化（远古-战国）的讲解，突出人与自然完美结合的音律和美感，融入马克思主义哲学中人与自然和谐统一的哲学观点。让学生学会坚守和传承中华民族的文化基因和精神命脉，从而实现课程知识传授和价值引领的统一。
3	第二章	通过对中古时期的音乐文化（秦-唐、五代）不同时期不同的音乐形态、音乐风格、音乐种类、音乐家和音乐作品，以及其发展和变迁过程，让学生对本国的音乐文化产生文化认同和归属感。
4	第三章	近古时期的音乐文化（宋代-清代）从展现民族音乐发展历史和艺术特征出发，通过文化认知和艺术熏陶的方式，向学生实施中国音乐艺术审美与创新教育，并使学生增强文化责任感、自豪感与归属感。教育青年学生结合自身专业和艺术领域，传承并发扬刻苦探究科学的精神和严谨的态度，加强爱国主义精神和文化自信。

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	绪论	2			2
2	第一章 第一节	2			2
3	第二节	2			2
4	第三节	2			2
5	第四节	2			2
6	第二章 第一节	2			2
7	第二节	2			2

8	第三节	2			2
9	第四节	2			2
10	第三章 第一节	2			2
11	第二节	2			2
12	第三节	2			2
13	第四节	2			2
14	第五节	2			2
15	第六节	2			2
16	第七节	2			2
合 计		32			32

八、课程考核

11. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试。
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

12. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂考勤)	考核方式 2 (课堂表现)	考核方式 3 (期中考试)	考核方式 4 (期末考试)
课程目标 1	10%	10%	10%	10%
课程目标 2	30%	30%	30%	30%
课程目标 3	30%	30%	30%	30%
课程目标 4	30%	30%	30%	30%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议（可选）

本课程根据“学生中心（SC）”“产出导向（OBE）”理念，在采用多种教学方法提高教学效果的同时，注意学生能力和就业能力的培养，主要策略有：

（一）理性认知与感性体验的融合

《中国音乐史与名作赏析》是高等师范院校音乐教育专业的一门必修课程。在传统的

课程体系中这门课程是一分为二的，即《中国音乐史》与《音乐欣赏》两门课程。在新的课程理念的指导下，《中国音乐史与名作赏析》把这两门课程进行了整合，其基本的课程理念是理性认知与感性体验的融合。在以往课程体系中的《中国音乐史》侧重对音乐历史问题的理性认知。尽管在以往的教学过程中也会有感性材料，但是其课程理念是以理性的历史知识的传授为主。《音乐欣赏》课则是较为注重听觉的感性体验，但是此课程对于作品自身所具有的历史文化内涵重视不够。应该说这样的课程设置是与音乐自身的艺术规律相违背的，同时也违背了人对音乐文化的认知规律。

中国音乐史的课程教学要遵循人类对音乐文化的认知规律，即理性认识与感性体验相结合。在中国音乐史的教学过程中存在着一个最基本的原则，就是要体现“音乐”的历史，更为明确地说就是要有音乐的感性文本让学生感知。因此，本课程一方面有意加强学生社会实践，进入中国传统音乐生存的乡间语境进行感性认知；另一方面，选择较全面地反映中国音乐的历史与作品，通过精品的听赏与阅读、分析与阐释，在感性与理性有机统一的基础上，认识中国音乐发展的历史线索与艺术特征。背唱、分析乐曲不仅是学生得到音乐审美和音乐形态特征的感受，而且也能从理论的高度对中国音乐发展进行认知。

（二）历史反思与当代演绎的融合

中国音乐史教学在很长一段时期内，是在教一部“哑巴史”。学者在经过几十年古谱翻译和对民间音乐的研究之后，人们终于可以听到中国古代一些音乐作品的大致音响形态。但是这种还原并不是历史的真实，而是在当今重新演绎历史上的音乐作品，这个过程始终存在着一定程度的误读。中国音乐史教学所使用的音乐感性文本都是当代人演奏的。因此，在《中国音乐史与名作赏析》这门课的教学过程中始终存在着古今关系的问题，这种古今关系体现为历史的反思与当代演绎的融合。在这门课程的教学过程中，很多的音乐感性文本都是从现存的具有深厚历史文化内涵的乐种或曲种中挑选而来，这有助于增强学生对中国传统音乐的认知与保护意识。

（三）高等师范音乐教育与基础音乐教育的衔接

以往我国高等学校的音乐教育专业在课程设置上存在着与中小学基础音乐教育相脱节的问题。就中国音乐史教学而言，学生往往是所学不知所用，对中国音乐史的重要性认识不清。学生对音乐欣赏的认识也只停留在一般的聆听层次，不知道怎样去深刻感知音乐作品。其主要原因就是理论认识与感性体验的割裂。《中国音乐史与名作赏析》在融合中国音乐史与音乐欣赏两门课程的基础上，真正做到了理性认知与感性认识的融合。从教学方法上看，可以通过感性体验充分认识历史上的音乐形态，又可以通过理性认知使感性体验得以升华。

在中小学基础音乐教育教学中，教师往往只是把音乐作为声音来理解，而并没有将其当做一种文化。由此对音乐的欣赏也产生了误解，很少考虑如何听的问题。《中国音乐史与名作赏析》的课程理念正是看到了中小学基础音乐教育中存在的问题，看到了理性与感性的割裂给教学带来的后果。课程理念和教学实践密切联系，教学实践是实现课程理念的途径，也是检测课程理念是否可行的依据和标准。同时，该理念也灌输到学生中去，为师范专业学生从事中小学音乐教育提供相应理念。

（四）在教学内容上注重音乐历史文化的区域性研究

在现阶段的中国音乐史学界，学者对中国音乐史的研究范围问题都很重视，一方面中国音乐史并不只是汉族音乐史，另一方面，区域性音乐史的研究对拓展中国音乐史学科的研究范围具有重要意义。从现阶段的研究趋势来看，区域性音乐史的研究将成为音乐史学研究中的一个学术增长点，尤其是对一些少数民族音乐史的研究，是对以往音乐史研究的补充和拓展。就教学而言，区域性的音乐历史文化应该成为音乐史教学内容中的重要方面。我国民族众多，不同的民族、不同的区域都有风格各异的音乐文化。这种音乐文化的差异性、多元性是历史形成的。因此，把燕赵区域性（包括河北、北京、天津）的音乐历史文化引入到中

国音乐通史的课程中来，对于培养我校音乐专业学生的多元音乐文化观念具有重要的意义。

根据“学生中心（SC）”“产出导向（OBE）”理念，以及根据课程特点和教学策略，本课程采用的教学方法主要有：讨论式教学模式、发现式、自学式、实践式、启发式、问题式和范例式。

二、学科平台课程

河北师范大学《中国传统音乐概论（一）》

课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601402

课程名称：中国传统音乐概论（一）

英文名称：Introduction To Chinese Traditional Music

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：崔晓娜

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：大类平台课程、学科平台课程。

课程性质：必修课。

2. 学分/学时： 4 学分

理论学时：64   实践学时：0

3. 适用专业： 音乐表演专业

4. 先修课程： 中国音乐史、基本乐理、视唱及相关中国文化课程。

5. 教材及参考书目：

教材：

（1）《中国民族民间音乐教程》，周青青著，中央音乐学院出版社，2010年5月版，ISBN 978-7-81096-320-6，高等音乐（师范）院校音乐史论公共课系列教材。

（2）《中国传统音乐概论课程谱例集》，中央音乐学院中国传统音乐理论教研室编，中央音乐学院出版社，2007（2017年9月重印），ISBN 978-7-81096-231-5，高等音乐（师范）院校音乐史论课系列参考教材。

参考书目：

《中国传统音乐概论》，袁静芳主编，上海：上海音乐出版社，2000年版，ISBN 7-80533-834-4/J.702，普通高等教育“九五”国家级重点教材。

6. 课程考核方式：闭卷考试。

7. 主要实践教学环节：无。

二、课程简介

《中国传统音乐概论》是一门讲述中国传统音乐文化的通识课程。课程教学以中国传统音乐的历史与现状为主要线索，对中国传统音乐的宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐，在民歌、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和器乐与乐种上的艺术特点和音乐形态方面进行系统讲述，进而了解我国传统音乐的发展过程及传统音乐形态思维的特点。

三、课程目标

本课程以“音乐作为文化”为教学理念，介绍中国传统音乐的优秀作品，阐释中国传统音乐与文化的内涵，其目的是通过学习中国传统音乐文化，增强学生的民族自尊心与自信心，开阔学生的文化视野，了解与把握传统音乐文化的精神与特质，加强学生的历史责任感。

1. 了解中国传统音乐文化的历史发展梗概，要求学生熟悉中国传统音乐文化中具有代表性的歌种、舞种、曲种、剧种、乐种等优秀曲目。

2. 在对中国传统音乐优秀曲目感性认识的基础上，要求学生能从理论上进行一般的总结和概括，并掌握其主要艺术风格特点。

3. 在重点学习具有代表性音乐作品的同时，结合国家和省级“非物质文化遗产代表作品”，进一步引导学生了解中国传统音乐与地域文化的关系，加深理解中国传统音乐文化的传承与地域文化的特色。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	绪论	毕业要求 4、5、9	
课程目标 2	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 3	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 4	第一、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 5	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 6	第一、五章	毕业要求 4、5、9	

五、教学内容及要求

章节名称：总论

主要内容：

1. 中国传统音乐的相关概念
2. 中国传统音乐的类别
3. 中国民间音乐在传统音乐的地位及特点
4. 世界三大乐系与中国音乐特征

基本要求：要求学生在了解中国传统音乐基本理论基础上，逐步树立对中国传统音乐文化的体系认知，进而把握中国传统音乐文化的特征。

重点：中国传统音乐的相关概念；中国传统音乐的类别；中国民间音乐特点。

难点：世界三大体系和中国音乐体系特征。

章节名称：第一章 民歌

主要内容：

- 1.1 民歌概述及汉族劳动号子
- 1.2 汉族山歌概述及汉族北方山歌
- 1.3 汉族南方山歌
- 1.4 汉族小调
- 1.5 少数民族民歌代表种类

基本要求：要求学生对各民族主要歌种进行模唱及音乐分析，以及民歌在人民生活中的地位与功用。

重点：汉族民歌的体裁分类和艺术特征，及少数民族民歌的代表品种。

难点：时调与曲牌的关系。

章节名称：第二章 民间歌舞音乐

主要内容：

- 2.1 歌舞音乐概述
- 2.2 汉族歌舞音乐主要代表品种
- 2.3 少数民族歌舞音乐主要代表品种

基本要求：要求学生熟悉各民族主要舞种音乐品种，分析歌舞音乐与民俗文化的关系。

重点：歌舞音乐的主要类别与艺术特征。

难点：歌舞音乐与民俗文化关系。

章节名称：第三章 说唱音乐

主要内容：

3.1 概述

3.2 主要代表曲种：单弦牌子曲和四川清音

3.3 主要代表曲种：京韵大鼓和苏州弹词

基本要求：要求学生能够从感性上辨析说唱音乐的主要代表曲种。

重点：说唱音乐的唱腔类型及代表曲种。

难点：主要代表曲种的艺术特征。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章 第二讲至第九讲 讲述汉族民歌和少数民族民歌的经典音乐作品	社会主义核心价值观；弘扬中国传统音乐特色与音乐文化内涵；增强学生文化自信；提高学生道德修养；
2	第二章 第十讲至第十三讲 讲述中国民族民间歌舞音乐的经典音乐作品	社会主义核心价值观；弘扬中国传统音乐特色与音乐文化内涵；增强学生文化自信；提高学生道德修养；
3	第三章 第十四讲至第十六讲 讲述中国说唱音乐的经典音乐作品	社会主义核心价值观；弘扬中国传统音乐特色与音乐文化内涵；增强学生文化自信；提高学生道德修养；

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	总论	2	0	PPT+图片和音响资料		2
2	第一章 民歌	16	0	PPT+图片和音响资料		16
3	第二章 歌舞音乐	8	0	PPT+图片和音响资料		8
4	第三章 说唱音乐	6	0	PPT+图片和音响资料		6
合 计						32

八、课程考核

13. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，百分制打分，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，百分制打分，包括课堂发言、专题研讨等课程表现综合评定。
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试。

(4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

14. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 课堂表现	考核方式 2 期中考试	考核方式 3 期末考试	...
课程目标 1	20%	10%	20%	
课程目标 2	35%	60%	50%	
课程目标 3	25%	20%	20%	
课程目标 4	20%	10%	10%	
合计	100%	100%	100%	

九、教学策略与方法建议

结合本课程的教学目标，依据教学内容和音乐专业的学生特点，本课程在教学策略与方法上主要有以下几点建议：

- 1.在教学上，注意教学内容“精讲”和“泛读”。
- 2.在课堂上，以引导为主，结合学生专业特点，理论与实践相结合，积极推动学生的课堂展演和师生课堂互动。
- 3.在教学方法上，充分运用把媒体技术和优秀的案例融入教学过程和教学内容中。

河北师范大学《中国传统音乐概论（二）》

课程教学大纲

（理论课程）

课程代码： 30601408

课程名称： 中国传统音乐概论（二）

英文名称： Introduction To Chinese Traditional Music

授课语言： 汉语

开课单位： 音乐学院

大纲制定人： 崔晓娜

大纲审定人： 张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别： 大类平台课程、学科平台课程。

课程性质： 必修课。

2. 学分/学时： 4 学分

理论学时： 64   实践学时： 0

3. 适用专业： 音乐表演专业

4. 先修课程： 中国音乐史、基本乐理、视唱及相关中国文化课程。

5. 教材及参考书目：

教材：

（1）《中国民族民间音乐教程》，周青青著，中央音乐学院出版社，2010年5月版，ISBN 978-7-81096-320-6，高等音乐（师范）院校音乐史论公共课系列教材。

（2）《中国传统音乐概论课程谱例集》，中央音乐学院中国传统音乐理论教研室编，中央音乐学院出版社，2007（2017年9月重印），ISBN 978-7-81096-231-5，高等音乐（师范）院校音乐史论课系列参考教材。

参考书目：

《中国传统音乐概论》，袁静芳主编，上海：上海音乐出版社，2000年版，ISBN -7-80533-834-4/J.702，普通高等教育“九五”国家级重点教材。

6. 课程考核方式： 闭卷考试。

7. 主要实践教学环节：无。

二、课程简介

《中国传统音乐概论》是一门讲述中国传统音乐文化的通识课程。课程教学以中国传统音乐的历史与现状为主要线索，对中国传统音乐的宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐，在民歌、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和器乐与乐种上的艺术特点和音乐形态方面进行系统讲述，进而了解我国传统音乐的发展过程及传统音乐形态思维的特点。

三、课程目标

本课程以“音乐作为文化”为教学理念，介绍中国传统音乐的优秀作品，阐释中国传统音乐与文化的内涵，其目的是通过学习中国传统音乐文化，增强学生的民族自尊心与自信心，开阔学生的文化视野，了解与把握传统音乐文化的精神与特质，加强学生的历史责任感。

1. 了解中国传统音乐文化的历史发展梗概，要求学生熟悉中国传统音乐文化中具有代表性的歌种、舞种、曲种、剧种、乐种等优秀曲目。

2. 在对中国传统音乐优秀曲目感性认识的基础上，要求学生能从理论上进行一般的总结和概括，并掌握其主要艺术风格特点。

3. 在重点学习具有代表性音乐作品的同时，结合国家和省级“非物质文化遗产代表作品”，进一步引导学生了解中国传统音乐与地域文化的关系，加深理解中国传统音乐文化的传承与地域文化的特色。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	绪论	毕业要求 4、5、9	
课程目标 2	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 3	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 4	第一、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 5	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 6	第一、五章	毕业要求 4、5、9	

五、教学内容及要求

章节名称：第四章 戏曲音乐

主要内容：

- 4.1 概述
- 4.2 高腔
- 4.3 昆腔
- 4.4 梆子腔
- 4.5 皮黄腔
- 4.6 其他剧种

基本要求：要求学生能够从感性上辨析戏曲音乐的主要代表曲种。

重点：戏曲音乐的唱腔结构及代表剧种。

难点：主要代表剧种的艺术特征。

章节名称：第五章 器乐

主要内容：

- 5.1 概述
- 5.2 独奏音乐
- 5.3 合奏音乐

基本要求：要求学生在初步掌握器乐的历史与传承的基础上，重点分析典型乐种，进一步认识乐种与文化之间的关系。

重点：独奏音乐与乐种的主要类别与艺术特征。

难点：器乐与乐种在中国传统音乐文化中的地位。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第四章 第十七讲至第二十四讲 讲述中国戏曲音乐的经典音乐作品	社会主义核心价值观；弘扬中国传统音乐特色与音乐文化内涵；增强学生文化自信心；提高学生道德修养；
2	第五章 第二十五讲至第三十二讲 讲述中国器乐与乐种的经典音乐作品	社会主义核心价值观；弘扬中国传统音乐特色与音乐文化内涵；增强学生文化自信心；提高学生道德修养；

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	第四章 戏曲音乐	16	0	PPT+图片和		16

				音响资料		
2	第五章 器乐	16	0	PPT+图片和 音响资料		16
合 计						32

八、课程考核

15. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，百分制打分，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，百分制打分，包括课堂发言、专题研讨等课程表现综合评定。
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试。
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

16. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 课堂表现	考核方式 2 期中考试	考核方式 3 期末考试	...
课程目标 1	20%	10%	20%	
课程目标 2	35%	60%	50%	
课程目标 3	25%	20%	20%	
课程目标 4	20%	10%	10%	
合计	100%	100%	100%	

九、教学策略与方法建议

结合本课程的教学目标，依据教学内容和音乐专业的学生特点，本课程在教学策略与方法上主要有以下几点建议：

- 1.在教学上，注意教学内容“精讲”和“泛读”。
- 2.在课堂上，以引导为主，结合学生专业特点，理论与实践相结合，积极推动学生的课堂展演和师生课堂互动。
- 3.在教学方法上，充分运用把媒体技术和优秀的案例融入教学过程和教学内容中。

河北师范大学《中国音乐史与名作赏析（二）》 课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601405

课程名称：中国音乐史与名作赏析（二）

英文名称：Chinese Music History and Appreciation II

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：常江涛、韩启超

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：学科平台课程/必修

2. 学分/学时：2/32

    理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业：音乐教育、音乐表演

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

    教材：

    《中国音乐史与名作欣赏普修教程》，喻意志、吴安宇，上海音乐学院出版社，2016/3，
ISBN：9787806924440

    参考书目：

    （1）《中国近现代音乐史（第3次修订版）》，汪毓和，人民音乐出版社，2009/4，ISBN：
9787103034477

    （2）《中国近代音乐史简述》，刘再生，人民音乐出版社，2009/1，ISBN：9787103036259

    （3）《共和国音乐史（1949—2008）》，居其宏，中央音乐学院出版社，2010/1，ISBN：
9787810963459

    （4）《中国音乐通史简编（修订版）》，孙继南、周柱铨，山东教育出版社，2012/2，ISBN：
9787532863044

(5)《中国近现代经典音乐作品与教育实施研究》，蔡梦，人民音乐出版社，2018/10，ISBN：9787103055670

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

《中国音乐史与名作欣赏（二）》是音乐学（教育）、音乐表演专业的必修课。该课程以 OBE 教育理念为导向，以历史沿革为纲要，选择在中国音乐史上具有典型意义的历史事件、人物、作品及音乐思想、理论等内容，一方面了解中国音乐发展的各个历史时期，各阶段音乐文化的主要艺术成就和文化背景，另一方面了解中国音乐史上的重要流派、重要作曲家及其代表性音乐作品，对旋律、节奏、调式、织体和结构，以及音乐的材料、形象、形态、意蕴、表现手段和价值与功能等能作出恰当的分析，从而认识中国音乐发展的主要规律。本课程不仅是关于音乐历史的学科，也是阐述中国音乐发展脉络的文化类学科，因此，具有在拓宽学生的音乐视野，提高音乐审美能力和分析能力，完善知识结构，适应基础音乐教育需要等方面，具有独特的作用。课程特点是将中国音乐作品的欣赏置于中国音乐历史文化的背景中进行，同时使中国音乐史的教学更直观形象，促进学生的历史知识、感知能力与思辨能力得到均衡发展。另外，根据课程教学情况，注意吸收燕赵区域音乐（河北、北京、天津等地）音乐历史教学材料，使学生对本地区的音乐历史文化有所了解。

三、课程目标

1. 掌握、运用及反思中国近现代（1840—1949）相关音乐文化知识和重要音乐作品赏析，包括：中国近现代音乐整体发展特点、近代传统音乐的发展、近现代音乐教育、近现代音乐创作、近现代音乐家、近现代音乐理论、近现代音乐交流等。
2. 掌握、运用及反思中国当代（1949—2000）相关音乐文化知识和重要音乐作品赏析，包括：音乐创作与表演（声乐、器乐、音乐戏曲、曲艺、歌剧、舞剧、音乐剧）、音乐理论、音乐教育。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第四、五章、第六、七章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 2	第八、九章、第十、十一章	毕业要求 2、3、7	

五、教学内容及要求

第十七讲 第四章 中国近代音乐的发端

第一节 坚守与变革——近代传统音乐的发展

主要内容：1840-1919年中国音乐发展的主要特点、1919-1949年中国音乐发展的主要特点、近代传统音乐的发展情况（新民歌、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐）。作品赏析：《矿工苦》、京韵大鼓《风雨同舟》唱段（骆玉笙演唱）、苏州弹词开篇《杜十娘》、京剧《霸王别姬》之“看大王在帐中和衣睡稳”唱段、豫剧《拷红》之“尊姑娘稳坐在绣楼上”唱段、江南丝竹《紫竹调》、二胡曲《二泉映月》、琵琶曲《大浪淘沙》。

基本要求：掌握1840-1919年间和1919-1949年间中国音乐发展的主要特点，了解近代传统音乐的发展情况，包括新民歌、说唱音乐（北方大鼓书、南方弹词）、戏曲音乐（京剧及地方戏）、民族器乐（新音乐社团、阿炳与二胡艺术）等，并体会中国传统音乐音响美感。

重点：1840-1919年间和1919-1949年间中国音乐发展的主要特点、阿炳与二胡艺术历史价值。

难点：近现代中国音乐发展特点的诠释。

第十八讲 第二节 启蒙的意义——学堂乐歌

主要内容：学堂乐歌产生与发展、学堂乐歌时期代表性音乐家。作品赏析：学堂乐歌《苏武牧羊》《男儿第一志气高》《黄河》《送别》《春游》（三声部合唱）。

基本要求：掌握学堂乐歌产生与发展及其历史意义；掌握学堂乐歌时期代表性音乐家及其作品，包括沈心工、曾志忞、李叔同等。

重点：学堂乐歌产生与发展及其历史意义；沈心工、曾志忞、李叔同音乐创作和历史贡献。

难点：学堂乐歌诞生的原因与历史意义。

第十九讲 第五章 二十年代新音乐的发展

第一节 转轨时代——二十年代的音乐教育与理论研究

主要内容：音乐教育的发展（社会音乐教育、普通音乐教育、师范音乐教育）、专业音乐教育的创立（蔡元培与北京大学音乐研究会、萧友梅与早期专业音乐教育）、音乐理论研究（初期乐理论研究、音乐学家王光祈及其音乐理论研究）。作品赏析：合奏《春江花月夜》。

基本要求：掌握近代中国音乐教育的发展（社会音乐教育、普通音乐教育、师范音乐教育）情况，以及专业音乐教育的建设情况（蔡元培与北京大学音乐研究会、萧友梅与早期专业音乐教育），了解音乐理论研究的发展情况（初期乐理论研究、音乐学家王光祈及其音乐理论研究）。

重点：大同乐会社会音乐教育；蔡元培与萧友梅的专业音乐教育及北京大学附设音乐传习所；早期四部同名中国音乐史著作、王光祈音乐理论研究。

难点：蔡元培与萧友梅的专业音乐教育贡献；王光祈音乐理论贡献诠释。

第二十讲 第二节 经典与先锋——二十年代的音乐创作（上）

主要内容：萧友梅的音乐创作、赵元任的音乐创作。作品赏析：《五四纪念爱国歌》、管弦乐曲《新霓裳羽衣舞》、《卖布谣》、合唱曲《海韵》、《老天爷你年纪大》。

基本要求：掌握萧友梅的生平及音乐创作情况；掌握赵元任的生平及音乐创作情况。

重点：萧友梅创作的抗日爱国歌曲、弦乐重奏和管弦乐作品；赵元任的表达五四精神的声乐作品创作。

难点：萧友梅与赵元任艺术创作的时代背景解读。

第二十一讲 第三节 经典与先锋——二十年代的音乐创作（下）

主要内容：黎锦晖与儿童歌舞音乐、刘天华的民族器乐创作与国乐改进、工农革命歌曲。作品赏析：儿童歌舞表演曲《可怜的秋香》、儿童歌舞剧《小小画家》之《背书歌》、二胡曲《光明行》、二胡曲《空山鸟语》、《国民革命歌》。

基本要求：掌握黎锦晖个人生平与儿童歌舞音乐，以及刘天华个人生平及民族器乐创作与“国乐改进”思想，了解工农革命歌曲创作情况。

重点：黎锦晖儿童歌舞音乐创作与时代曲创作；刘天华民族器乐贡献与“国乐改进”思想；工农革命歌曲创作情况与历史意义。

难点：黎锦晖音乐贡献与历史评价问题；刘天华“国乐改进”思想的诠释。

第二十二讲 第六章 三十年代新音乐的发展

第一节 传统与突破——三十年代音乐教育与创作

主要内容：上海国立音专、黄自及其音乐创作、青主的理论与音乐创作。作品赏析：混声四部合唱曲《抗敌歌》、合唱曲《旗正飘飘》、清唱剧《长恨歌》第三乐章《渔阳鼙鼓动地来》、第八乐章《山在虚无缥缈间》、《玫瑰三愿》、《大江东去》。

基本要求：掌握上海国立音专建立过程与历史意义；掌握黄自及其音乐创作、青主的理论与音乐创作情况。

重点：上海国立音专的历史意义；黄自音乐的声乐和器乐创作；青主音乐美学思想。

难点：上海国立音专在中国音乐教育史历史地位诠释；黄自、青主音乐贡献评价。

第二十三讲 第二节 穿越炮火的声音——三十年代前后的革命音乐创作（上）

主要内容：左翼音乐运动与聂耳的音乐创作；抗日救亡歌咏运动与吕骥等人的音乐创作。作品赏析：《码头工人歌》、《毕业歌》、《铁蹄下的歌女》、《金蛇狂舞》、《五月的鲜花》《新编“九一八”小调》、《抗日军政大学校歌》、《救亡进行曲》、《歌八百壮士》。

基本要求：掌握左翼音乐运动与聂耳生平和音乐创作情况；掌握抗日救亡歌咏运动与吕骥、刘雪庵、麦新、任光、张曙、陈田鹤和江定仙等人的音乐创作。

重点：聂耳音乐创作和历史评价；吕骥音乐创作情况；左翼音乐运动、抗日救亡歌咏运动的历史意义。

难点：聂耳音乐贡献评价，以及左翼音乐运动、抗日救亡歌咏运动的历史意义诠释。

第二十四讲 第三节 穿越炮火的声音——三十年代前后的革命音乐创作（下）

主要内容：冼星海及其音乐创作、贺绿汀及其音乐创作。作品赏析：《到敌人后方去》、《在太行山上》、《黄河大合唱》、无伴奏混声四部合唱《垦春泥》、钢琴曲《牧童短笛》。

基本要求：掌握冼星海及其音乐创作、贺绿汀及其音乐创作。

重点：冼星海音乐创作特点及历史评价、贺绿汀音乐创作特点及历史评价。

难点：冼星海、贺绿汀音乐贡献评价。

第二十五讲 第七章 四十年代新音乐的发展

第一节 不应忘记——四十年代不同政治区域的音乐创作

主要内容：沦陷区的音乐生活与创作情况；国统区的音乐生活与创作情况。作品赏析：管弦乐曲《台湾舞曲》、钢琴曲《晓风之舞》、《茶馆小调》、小提琴曲《思乡曲》、《祖国大合唱》之《美丽的祖国》、《山林之歌》第一乐章“山林的呼唤”、《小提琴及中提琴二重奏》。

基本要求：掌握沦陷区的音乐生活情况，以及江文也、丁善德、陈歌辛和老志诚等人的音乐创作；国统区的音乐生活情况，以及马思聪、谭小麟等人的音乐创作。

重点：江文也及其音乐创作、马思聪及其音乐创作。

难点：江文也、马思聪音乐贡献历史评价。

第二十六讲 第二节 民族之声——四十年代根据地及解放区的音乐生活与创作

主要内容：根据地及解放区的音乐生活、新秧歌运动及秧歌剧的发展、新歌剧的发展情况。作品赏析：《中国人民解放军进行曲》、钢琴曲《花鼓》、秧歌剧《兄妹开荒》之“向劳动英雄们看齐”、新歌剧《白毛女》之“扎红头绳”“我要活”“恨似高山仇似海”“太阳出来了”、《刘胡兰》之“数九寒天下大雪”。

基本要求：了解根据地及解放区的音乐生活，掌握新秧歌运动及秧歌剧的发展和新歌剧的发展情况。

重点：新秧歌运动及秧歌剧的发展、新歌剧的发展情况与历史意义。

难点：近代秧歌剧、新歌剧的发展历程，以及在中国音乐史上的历史地位诠释。

【中国当代音乐史部分（1949-2000）】

第二十七讲 第八章 当代中国音乐发展的三个历史阶段、歌曲创作与表演

主要内容：当代中国音乐发展阶段；群众歌曲、少儿歌曲、抒情歌曲、合唱歌曲、流行歌曲（1976年至1985年的流行歌曲、1986年以来的流行歌曲）发展情况。作品赏析：《全世界人民心一条》、语录歌《造反有理》、《北京颂歌》、《祝酒歌》、无伴奏合唱《牧歌》、《大漠之夜》。

基本要求：了解当代中国音乐发展阶段特点，掌握群众歌曲、少儿歌曲、抒情歌曲、合唱歌曲、流行歌曲（1976年至1985年的流行歌曲、1986年以来的流行歌曲）发展情况。

重点：群众歌曲、抒情歌曲、合唱歌曲、流行歌曲发展情况。

难点：当代中国音乐发展阶段诠释。

第二十八讲 第九章 器乐创作与表演

第一节 绚丽多姿：民族器乐

主要内容：吹奏乐、弹拨乐、拉弦乐、民族管弦乐发展情况。作品赏析：笛子曲《喜相逢》、《鹧鸪飞》，笙曲《凤凰展翅》，双管曲《江河水》，琵琶曲《赶花会》、《彝族舞曲》，箏曲《伊犁河畔》，扬琴曲《红河的春天》，二胡曲《三门峡畅想曲》、《战马奔腾》，民族管弦乐曲《翻身的日子》、《瑶族舞曲》。

基本要求：掌握当代音乐中吹奏乐、弹拨乐、拉弦乐、民族管弦乐的发展情况。

重点：吹奏乐之笛、笙、管子；弹拨乐之古琴、琵琶、古筝、扬琴；拉弦乐之二胡、板胡；民族管弦乐作品创作。

难点：民族器乐与传统器乐的关系，以及民族器乐现代化诠释。

第二十九讲 第二节 洋为中用：西洋器乐

主要内容：钢琴、小提琴、管弦乐发展情况。作品赏析：《庙会》之“艺人的小调”、《东山魁夷画意之“涛声”》、《海滨音诗》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、《汨罗沉流》。

基本要求：掌握当代钢琴音乐、小提琴音乐、管弦乐的发展情况。

重点：当代钢琴音乐发展阶段与特点、小提琴发展阶段与特点、管弦乐发展阶段与特点。

难点：中西器乐发展比较关系，以及西洋器乐民族化诠释。

第三十讲 第十章 其他创作与表演

第一节 巅峰之殇：戏曲、曲艺

主要内容：戏曲、曲艺发展情况。作品赏析：京剧《智取威虎山》第五场《打虎上山》之“迎来春色满人间”、京剧《沙家浜》第四场“智斗”、京韵大鼓《贺新春》。

基本要求：掌握戏曲艺术发展阶段及重要剧目特点，以及曲艺艺术发展阶段及重要曲目特点。

重点：戏曲艺术三个发展阶段特点、曲艺艺术两个发展阶段特点。

难点：当代戏曲、曲艺艺术改革运动的评价。

第三十一讲 第二节 民族的新声：歌剧、舞剧、音乐剧

主要内容：歌剧、舞剧、音乐剧发展情况。作品赏析：《洪湖赤卫队》之“看天下劳苦人民都解放”、《江姐》之“我为共产主义把青春贡献”、《伤逝》之“紫藤花”“风萧瑟”、《红色娘子军》之“万泉河水清又清”。

基本要求：掌握当代歌剧、舞剧、音乐剧的发展特点与历史价值。

重点：歌剧艺术的四个发展阶段特点、舞剧艺术的三个发展阶段特点、20世纪80年代以来的音乐剧艺术发展特点。

难点：中国歌剧、舞剧、音乐剧民族化诠释。

第三十二讲 第十一章 音乐理论与专业音乐教育

主要内容：音乐理论、专业音乐教育发展情况。

基本要求：掌握当代音乐理论四个阶段的发展特点，以及专业音乐教育三个发展阶段特点。

重点：音乐理论四个发展阶段特点、专业音乐教育三个发展阶段特点。

难点：音乐理论观念变迁诠释、专业音乐教育与传统音乐结合的诠释。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第四、五章、第六、七章	中国近代音乐史部分 1840-1919 年间 1919-1949 年间：以坚定学生理想信念为主线，从分析经典抗日救亡歌曲入手，研究分析旧民主主义社会革命失败的主要形成因素及教训，归纳总结出人民群众选择马克思主义和我国共产党领导的历史必然性；在讲授抗日救亡歌咏运动时，以人民音乐家聂耳为切入点，讲授聂耳的经典抗日救亡歌曲，展现中华儿女坚强不屈的民族精神，增强学生的国家观念，弘扬爱国主义精神。
2	第八、九章、第十、十一章	中国当代音乐史部分（1949-2000）：在与其他民族音乐文化的对比分析中，学到更为广博的音乐史论知识，进而形成多元文化观和跨文化思维能力，树立牢固的民族文化自信，在优秀音乐文化熏陶中，塑造正确的世界观人生观价值观，理性认识文化交流，应对文化冲突。

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
----	------	----	----	------	-----

1	第四章 第一节	2			2
2	第二节	2			2
3	第五章 第一节	2			2
4	第二节	2			2
5	第三节	2			2
6	第六章 第一节	2			2
7	第二节	2			2
8	第三节	1	1		2
9	第七章 第一节	2			2
10	第二节	2			2
11	第八章	2			2
12	第九章 第一节	2			2
13	第二节	2			2
14	第十章 第一节	2			2
15	第二节	2			2
16	第十一章	2			2
合 计		31	1		32

八、课程考核

17. 考核方式

(1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。

(2) 课堂表现：10%，主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。

(3) 期中考试：35%，采用闭卷考试。

(4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

18. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂考勤)	考核方式 2 (课堂表现)	考核方式 3 (期中考试)	考核方式 4 (期末考试)
------	------------------	------------------	------------------	------------------

课程目标 1	50%	50%	50%	50%
课程目标 2	50%	50%	50%	50%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议（可选）

本课程根据“学生中心（SC）”“产出导向（OBE）”理念，在采用多种教学方法提高教学效果的同时，注意学生能力和就业能力的培养，主要策略有：

（一）理性认知与感性体验的融合

《中国音乐史与名作赏析》是高等师范院校音乐教育专业的一门必修课程。在传统的课程体系中这门课程是一分为二的，即《中国音乐史》与《音乐欣赏》两门课程。在新的课程理念的指导下，《中国音乐史与名作赏析》把这两门课程进行了整合，其基本的课程理念是理性认知与感性体验的融合。在以往课程体系中的《中国音乐史》侧重对音乐历史问题的理性认知。尽管在以往的教学过程中也会有感性材料，但是其课程理念是以理性的历史知识的传授为主。《音乐欣赏》课则是较为注重听觉的感性体验，但是此课程对于作品自身所具有的历史文化内涵重视不够。应该说这样的课程设置是与音乐自身的艺术规律相违背的，同时也违背了人对音乐文化的认知规律。

中国音乐史的课程教学要遵循人类对音乐文化的认知规律，即理性认识与感性体验相结合。在中国音乐史的教学过程中存在着一个最基本的原则，就是要体现“音乐”的历史，更为明确地说就是要有音乐的感性文本让学生感知。因此，本课程一方面有意加强学生社会实践，进入中国传统音乐生存的乡间语境进行感性认知；另一方面，选择较全面地反映中国音乐的历史与作品，通过精品的听赏与阅读、分析与阐释，在感性与理性有机统一的基础上，认识中国音乐发展的历史线索与艺术特征。背唱、分析乐曲不仅是学生得到音乐审美和音乐形态特征的感受，而且也能从理论的高度对中国音乐发展进行认知。

（二）历史反思与当代演绎的融合

中国音乐史教学在很长一段时期内，是在教一部“哑巴史”。学者在经过几十年古谱翻译和对民间音乐的研究之后，人们终于可以听到中国古代一些音乐作品的大致音响形态。但是这种还原并不是历史的真实，而是在当今重新演绎历史上的音乐作品，这个过程始终存在着一定程度的误读。中国音乐史教学所使用的音乐感性文本都是当代人演奏的。因此，在《中国音乐史与名作赏析》这门课的教学过程中始终存在着古今关系的问题，这种古今关系体现为历史的反思与当代演绎的融合。在这门课程的教学过程中，很多的音乐感性文本都是从现存的具有深厚历史文化内涵的乐种或曲种中挑选而来，这有助于增强学生对中国传统音乐的认知与保护意识。

（三）高等师范音乐教育与基础音乐教育的衔接

以往我国高等学校的音乐教育专业在课程设置上存在着与中小学基础音乐教育相脱节的问题。就中国音乐史教学而言，学生往往是所学不知所用，对中国音乐史的重要性认识不清。学生对音乐欣赏的认识也只停留在一般的聆听层次，不知道怎样去深刻感知音乐作品。其主要原因就是理论认识与感性体验的割裂。《中国音乐史与名作赏析》在融合中国音乐史与音乐欣赏两门课程的基础上，真正做到了理性认知与感性认识的融合。从教学方法上看，可以通过感性体验充分认识历史上的音乐形态，又可以通过理性认知使感性体验得以升华。

在中小学基础音乐教育教学中，教师往往只是把音乐作为声音来理解，而并没有将其当做一种文化。由此对音乐的欣赏也产生了误解，很少考虑如何听的问题。《中国音乐史与名作赏析》的课程理念正是看到了中小学基础音乐教育中存在的问题，看到了理性与感性的割裂给教学带来的后果。课程理念和教学实践密切联系，教学实践是实现课程理念的途

径，也是检测课程理念是否可行的依据和标准。同时，该理念也灌输到学生中去，为师范专业学生从事中小学音乐教育提供相应理念。

（四）在教学内容上注重音乐历史文化的区域性研究

在现阶段的中国音乐史学界，学者对中国音乐史的研究范围问题都很重视，一方面中国音乐史并不只是汉族音乐史，另一方面，区域性音乐史的研究对拓展中国音乐史学科的研究范围具有重要意义。从现阶段的研究趋势来看，区域性音乐史的研究将成为音乐史学研究中的一个学术增长点，尤其是对一些少数民族音乐史的研究，是对以往音乐史研究的补充和拓展。就教学而言，区域性的音乐历史文化应该成为音乐史教学内容中的重要方面。我国民族众多，不同的民族、不同的区域都有风格各异的音乐文化。这种音乐文化的差异性、多元性是历史形成的。因此，把燕赵区域性（包括河北、北京、天津）的音乐历史文化引入到中国音乐通史的课程中来，对于培养我校音乐专业学生的多元音乐文化观念具有重要的意义。

根据“学生中心（SC）”“产出导向（OBE）”理念，以及根据课程特点和教学策略，本课程采用的教学方法主要有：讨论式教学模式、发现式、自学式、实践式、启发式、问题式和范例式。

河北师范大学

《外国音乐史与名作赏析（一）》课程教学大纲

课程代码：30601406

课程名称：外国音乐史与名作赏析（一）、

英文名称：Foreign Music History and Appreciation I、

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：骆岭

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业理论课程

2. 学分/学时：

理论学时：32

3. 适用专业：音乐学、音乐教育、音乐表演

4. 先修课程：乐理、和声、曲式等

5. 教材及参考书目：

教材：

《西方音乐史》 何成华 张银生 主编 中国水利水电出版社

《外国音乐史》 余志刚 主编 高教出版社

参考：

《欧洲音乐简史》 钱仁康 著 上海音乐出版社

《西方音乐史》（美） 克劳特等 著 人民音乐出版社

6. 课程考核方式：考查+考试

7. 主要实践教学环节：

【无】

二、课程简介

本课程是为学习音乐专业的本科学主所开设的共同课。本课程通过对西方古希腊、罗马、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义、浪漫主义以及二十世纪以后等不同历史时期音乐的系统学习，方便学生了解西方音乐史发展的基本脉络、风格特征，熟知各历史时期的主要作曲家及其重要作品，为今后进一步深入理解西方音乐和从事音乐专业的艺术实践打下基础。

教学重点是欧洲音乐史中几大流派、音乐风格、代表人物及作品的讲述。教学中应该紧紧把握历史发展脉络，围绕古典、浪漫、现代等风格的主线索，对欧洲音乐史中的著名作曲家、指挥家的艺术成就、历史地位进行重点讲述。作曲家人格特征及作品风格特点，还应加以必要的分析比较。

三、课程目标

1. 通过本课程对西方不同历史时期音乐的系统学习，学生能够了解西方音乐史发展的基本脉络、风格特征，熟知各历史时期的主要作曲家及其重要作品，
2. 通过本课程对西方不同历史时期音乐的系统学习，为学生今后进一步深入理解西方音乐和从事音乐专业的艺术实践打下基础。
3. 通过本课程对西方不同历史时期音乐的系统学习，可各历史时期的主要作曲家及其重要作品以提高艺术鉴别能力、艺术修养得到显著提高。对于各自的演奏演唱专业有着非常重要的帮助。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
了解西方音乐史发展的基本脉络	1-18	对西方不同历史时期音乐的系统学习；毕业要求 1. 2. 3. 4. 6	
了解西方音乐史各时期风格特征	3-18	对西方不同历史时期音乐的风格判断；毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7	
了解西方音乐史各历史时期的主要作曲家及其重要作品	5-18	对西方不同历史时期作曲家及音乐作品了解；毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7	

五、教学内容及要求

1 章节名称：古代音乐（2 学时）

主要内容：远东与东方音乐：古希腊、古罗马音乐

基本要求：对古希腊、古罗马时期音乐的系统学习

重点：乐器、戏剧、音乐社会功能

难点：音乐社会功能

2 章节名称：中世纪音乐（2 学时）

主要内容：教会音乐，世俗音乐

基本要求：对中世纪时期教会音乐，世俗音乐的系统学习

重点：规多、教会调式、复调萌芽、游吟诗人

难点：复调萌芽、游吟诗人

3 章节名称：文艺复兴时期音乐（4 学时）

主要内容：新艺术运动；尼德兰乐派；帕勒斯特里那拉索。

基本要求：对文艺复兴时期音乐的系统学习

重点：新艺术、人文主义、勃艮第乐派

难点：勃艮第、尼德兰

4 章节名称：巴洛克时期音乐（6 学时）

主要内容：意大利与法、德、英的歌剧：清唱剧；乐器与器乐的发展：巴赫、亨德尔。

基本要求：对巴洛克时期音乐的系统学习

重点：歌剧：清唱剧、巴赫、亨德尔。

难点：巴赫、亨德尔

5 章节名称：古典时期音乐（8 学时）

主要内容：喜歌剧与格鲁克；古典奏鸣曲式与交响乐套曲的初创；海顿、莫扎特

基本要求：对古典主义时期音乐的系统学习

重点：古典主义、前古典主义、海顿、莫扎特

难点：海顿、莫扎特

6 章节名称：贝多芬（4 学时）

主要内容：生平、音乐创作、艺术成就

基本要求：对贝多芬音乐创作的系统学习

重点：贝多芬、生平、交响乐创作

难点：音乐创作、音乐思想

7 章节名称：初期浪漫派音乐（4 学时）

主要内容：韦伯、舒伯特

基本要求：对早期浪漫主义音乐的系统学习

重点：浪漫主义、音乐创作、歌剧、艺术歌曲

难点：交响乐、艺术歌曲

六、学时分配

周次	章节	与 教学内容及重点	学时
1	古代音乐	远东与东方音乐：古希腊、古罗马音乐	2 学时
2	中世纪音乐	教会音乐，世俗音乐	2 学时
3	文艺复兴时期音乐 1	新艺术运动；尼德兰乐派；帕勒斯特里那拉索。	2 学时
4	文艺复兴时期音乐 2	新艺术运动；尼德兰乐派；帕勒斯特里那拉索。	2 学时
5	巴洛克时期音乐 (1)	意大利与法、德、英的歌剧：清唱剧；乐器与器乐的发展：巴赫、亨德尔。	2 学时
6	巴洛克时期音乐 (2)	意大利与法、德、英的歌剧：清唱剧；乐器与器乐的发展：巴赫、亨德尔。	2 学时
7	巴洛克时期音乐 (3)	意大利与法、德、英的歌剧：清唱剧；乐器与器乐的发展：巴赫、亨德尔。	2 学时
8	古典时期音乐 (1)	喜歌剧与格鲁克	2 学时
9	古典时期音乐 (2)	古典奏鸣曲式与交响乐套曲的初创	2 学时
10	古典时期音乐 (3)	海顿	2 学时
11	古典时期音乐 (4)	莫扎特	2 学时
12	贝多芬 (1)	生平、音乐创作、艺术成就	2 学时
13	贝多芬 (2)	生平、音乐创作、艺术成就	2 学时
14	名作赏析		2 学时
15	初期浪漫派音乐(1)	韦伯	2 学时
16	初期浪漫派音乐(2)	舒伯特	2 学时
17	复习		
18	随堂考试		

七、教学策略与方法建议（可选）

以教师课堂讲授为主，学生聆听、分析作品、阅读文献、专题讨论为辅。

采用填空、名词解释、听辨主题、论文写作等各种形式检查学生的学习情况，辅以学生平时成绩。

八、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	古代音乐	音乐起源、发展
2	中世纪音乐 文艺复兴时期音乐	中世纪、文艺复兴音乐与中国在音乐历史上的贡献
3	巴洛克时期音乐	巴洛克时期音乐的音乐发展与传播
4	古典时期音乐	古典音乐与中国音乐的联系
5	浪漫主义时期	浪漫主义音乐的音乐发展、标题性、文学性
6	西方歌剧音乐	东西方音乐戏剧联系比较
7	民族乐派	民族音乐的优秀传统弘扬
8	二十世纪现代乐派	现代音乐的启示

九、课程考核

19. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

20. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (平时作业)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	5%	5%	5%
课程目标 2	20%	20%	20%
课程目标 3	20%	35%	20%
课程目标 4	20%	40%	25%
课程目标 5	20%	0%	20%
课程目标 6	15%	0%	10%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

本课程在主要以知识讲授为主的同时，辅以大量的录音、音像资料，使学生能在感性上接触、熟悉外国音乐史、音乐和有关的视觉形象，把书本知识拓宽、拓深到最大限度，并要求学生把所学理论认真的分辨，适当地记忆。学时分配与实践要求，遵照多听多看的原则。具体策略如下：

第一，结合音乐知识进行教学。由于本课程侧重多元音乐的引入，所以课堂上除了讲授理论知识外，还加入大量视听内容，让学生从听觉和视觉上认识和巩固所学知识。

河北师范大学

《外国音乐史与名作赏析（二）》课程教学大纲

课程代码：30601407

课程名称：外国音乐史与名作赏析（二）

英文名称：Foreign Music History and Appreciation II

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：骆岭

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业理论课程

2. 学分/学时：

理论学时：32

3. 适用专业：音乐学、音乐教育、音乐表演

4. 先修课程：乐理、和声、曲式等

5. 教材及参考书目：

教材：

《西方音乐史》 何成华 张银生 主编 中国水利水电出版社

《外国音乐史》 余志刚 主编 高教出版社

参考：

《欧洲音乐简史》 钱仁康 著 上海音乐出版社

《西方音乐史》（美） 克劳特等 著 人民音乐出版社

6. 课程考核方式：考查+考试

7. 主要实践教学环节：

【无】

二、课程简介

本课程是为学习音乐专业的本科学主所开设的共同课。本课程通过对西方古希腊、罗马、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义、浪漫主义以及二十世纪以后等不同历史时期音乐的系统学习，方便学生了解西方音乐史发展的基本脉络、风格特征，熟知各历史时期的主要作曲家及其重要作品，为今后进一步深入理解西方音乐和从事音乐专业的艺术实践打下基础。

教学重点是欧洲音乐史中几大流派、音乐风格、代表人物及作品的讲述。教学中应该紧紧把握历史发展脉络，围绕古典、浪漫、现代等风格的主线索，对欧洲音乐史中的著名作曲家、指挥家的艺术成就、历史地位进行重点讲述。作曲家人格特征及作品风格特点，还应加以必要的分析比较。

三、课程目标

1. 通过本课程对西方不同历史时期音乐的系统学习，学生能够了解西方音乐史发展的基本脉络、风格特征，熟知各历史时期的主要作曲家及其重要作品，
2. 通过本课程对西方不同历史时期音乐的系统学习，为学生今后进一步深入理解西方音乐和从事音乐专业的艺术实践打下基础。
3. 通过本课程对西方不同历史时期音乐的系统学习，可各历史时期的主要作曲家及其重要作品以提高艺术鉴别能力、艺术修养得到显著提高。对于各自的演奏演唱专业有着非常重要的帮助。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
了解西方音乐史发展的基本脉络	1-18	对西方不同历史时期音乐的系统学习；毕业要求 1. 2. 3. 4. 6	
了解西方音乐史各时期风格特征	3-18	对西方不同历史时期音乐的风格判断；毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7	
了解西方音乐史各历史时期的主要作曲家及其重要作品	5-18	对西方不同历史时期作曲家及音乐作品了解；毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7	

五、教学内容及要求

1 章节名称：德国浪漫乐派音乐（2 学时）

主要内容：门德尔松、舒曼

基本要求：对门德尔松、舒曼音乐创作的系统学习

重点：交响乐、艺术歌曲、音乐评论

难点：音乐评论

2 章节名称：巴黎乐坛的浪漫派音乐（1）（2 学时）

主要内容：柏辽兹、肖邦、李斯特

基本要求：对柏辽兹、肖邦、李斯特音乐的系统学习

重点：交响乐、艺术歌曲、音乐思想

难点：钢琴音乐

3 章节名称：意大利和法国浪漫派歌剧（1）（4 学时）

主要内容：罗西尼、多尼采蒂、威尔蒂、奥芬巴赫、古诺、比才

基本要求：对歌剧音乐创作的系统学习

重点：浪漫主义歌剧、风格差异

难点：意大利、法国歌剧

4 章节名称：19 世纪下叶的西欧音乐（1）（6 学时）

主要内容：勃拉姆斯、布鲁克纳、马勒、理查 施特劳斯、施特劳斯与轻音乐、圣桑等

基本要求：对勃拉姆斯、布鲁克纳、马勒、理查 施特劳斯、施特劳斯与轻音乐、圣桑等的系统学习

重点：勃拉姆斯、布鲁克纳、马勒、理查 施特劳斯

难点：马勒、理查 施特劳斯

5 章节名称：交响乐发展（2 学时）

主要内容：交响乐发展赏析

基本要求：对交响乐发展的系统学习

重点：古典主义、前古典主义、海顿、莫扎特

难点：发展历程风格转变的关系

6 章节名称：民族乐派与俄罗斯（2 学时）

主要内容：俄罗斯民族乐派、格林卡以及强力集团生平、音乐创作、艺术成就

基本要求：对民族乐派与俄罗斯的系统学习

重点：作曲家生平、交响乐创作、音乐思想

难点：音乐创作、音乐思想

7 章节名称：中欧与北欧民族乐派（2 学时）

主要内容：斯美塔娜，德沃夏克、格里格等

基本要求：对斯美塔娜，德沃夏克、格里格等音乐的系统学习

重点：音乐创作、歌剧、艺术歌曲

难点：斯美塔娜，德沃夏克

8 章节名称：南欧民族乐派与近代歌剧（2 学时）

主要内容：西班牙民族乐派；真实主义歌剧；普契尼。

基本要求：对西班牙民族乐派；真实主义歌剧；普契尼的系统学习

重点：音乐创作、歌剧、艺术歌曲

难点：真实主义歌剧

9 章节名称：印象乐派与法国近代作曲家（2 学时）

主要内容：德彪西、拉威尔、萨蒂与法国六人团。

基本要求：对德彪西、拉威尔、萨蒂与法国六人团。系统学习

重点：音乐创作、歌剧、艺术歌曲

难点：印象主义

10 章节名称：新古典主义与现代音乐（2 学时）

主要内容：斯特拉文斯基；兴德米特；第二次世界大战后的现代音乐理查·斯特劳斯；新维也纳乐派：

基本要求：对新古典主义与现代音乐的系统学习

重点：新古典主义音乐创作、歌剧

难点：12 音体系；巴托克

六、学时分配

周次	章节	与 教学内容及重点	学时
1	德国浪漫乐派音乐	门德尔松、舒曼	2 学时
2	巴黎乐坛的浪漫派音乐（1）	柏辽兹、肖邦、李斯特	2 学时
3	巴黎乐坛的浪漫派音乐（2）	柏辽兹、肖邦、李斯特	2 学时
4	意大利和法国浪漫派歌剧（1）	罗西尼、多尼采蒂、威尔蒂	2 学时
5	意大利和法国浪漫派歌剧（2）	奥芬巴赫、古诺、比才	2 学时
6	乐剧与瓦格纳	瓦格纳	2 学时
7	名作赏析	歌剧的发展	2 学时
8	19 世纪下叶的西欧音乐（1）	勃拉姆斯、布鲁克纳	2 学时

9	19 世纪下叶的西 欧音乐（2）	马勒、理查 施特劳斯	2 学时
10	19 世纪下叶的西 欧音乐（3）	施特劳斯与轻音乐、圣桑等	2 学时
11	赏析	交响乐发展	2 学时
12	民族乐派与俄罗 斯	格林卡、强力集团，柴可夫斯基等	2 学时
13	中欧与北欧民族 乐派（2 学时）	斯美塔娜，德沃夏克、格里格 等	2 学时
14	南欧民族乐派与 近代歌剧（2 学时）	西班牙民族乐派；现实主义歌 剧；普契尼。	2 学时
15	印象乐派与法国 近代作曲家	德彪西、拉威尔、萨蒂与法国 六人团。	2 学时
16	新古典主义与现代音 乐	斯特拉文斯基；兴德米特；第 二次世界大战后的现代音乐理 查·斯特劳斯；新维也纳乐派： 12 音体系；巴托克	2 学时
17	复习		
18	考试		

七、教学策略与方法建议（可选）

以教师课堂讲授为主，学生聆听、分析作品、阅读文献、专题讨论为辅。

采用填空、名词解释、听辨主题、论文写作等各种形式检查学生的学习情况，辅以学生平时成绩。

八、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	古代音乐	音乐起源、发展

2	中世纪音乐 文艺复兴时期音乐	中世纪、文艺复兴音乐与中国在音乐历史上的贡献
3	巴洛克时期音乐	巴洛克时期音乐的音乐发展与传播
4	古典时期音乐	古典音乐与中国音乐的联系
5	浪漫主义时期	浪漫主义音乐的音乐发展、标题性、文学性
6	西方歌剧音乐	东西方音乐戏剧联系比较
7	民族乐派	民族音乐的优秀传统弘扬
8	二十世纪现代乐派	现代音乐的启示

九、课程考核

21. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

22. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (平时作业)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	5%	5%	5%
课程目标 2	20%	20%	20%
课程目标 3	20%	35%	20%
课程目标 4	20%	40%	25%
课程目标 5	20%	0%	20%
课程目标 6	15%	0%	10%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

本课程在主要以知识讲授为主的同时，辅以大量的录音、音像资料，使学生能在感性上接触、熟悉外国音乐史、音乐和有关的视觉形象，把书本知识拓宽、拓深到最大限度，并要求学生把所学理论认真的分辨，适当地记忆。学时分配与实践要求，遵照多听多看的原则。具体策略如下：

第一，结合音乐知识进行教学。由于本课程侧重多元音乐的引入，所以课堂上除了讲授

理论知识外，还加入大量视听内容，让学生从听觉和视觉上认识和巩固所学知识。

第二，多多发问，引导学生讲出自己所感。当遇到重要的知识的时候，教师可以做出必要的深入讲解，并向学生发问，让学生在解答问题的时候吸收、消化知识。

第三，本课程的教学重点在于通过学习理论知识了解外国音乐史作曲家音乐作品知识，在欣赏各具特色的作曲家音乐作品的同时能深入感受这些音乐的独特性及音乐特征。

第四，让学生适当地学唱部分最具代表性的音乐片段，对外国音乐史以及作曲家音乐作品形成自我层面上的把握及表现。

河北师范大学《基础钢琴（一）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601414

课程名称：基础钢琴（一）

英文名称：Basic Piano I

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：裴建伟、姚大庆、魏欣、张岩、杨捷、王娟娟、段志敏、金辉

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/必修课

2. 学分/学时：0.5/16

    理论学时：0   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学（钢琴）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

（1）钢琴教材书目

- ① 哈农，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02176-7
- ② 车尔尼钢琴初步教程作品 599，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02060-9
- ③ 巴赫创意曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02064-7
- ④ 钢琴基础教程，上海音乐出版社，2003，ISBN978-7-80667-269-3/J. 251
- ⑤ 车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849，上海音乐学院出版社，2005，ISBN7-80692-137-0
- ⑥ 车尔尼钢琴快速练习曲作品 299，人民音乐出版社，2002，ISBN978-7-103-02647-2
- ⑦ 车尔尼钢琴手指灵巧的技术练习作品 740，武汉出版社，2002，ISBN 7-5430-2702-X
- ⑧ 克列门第钢琴练习曲选 29 首，人民音乐出版社，1958，ISBN7-103-00459-5
- ⑨ 莫什科夫斯基钢琴技巧练习曲 15 首，人民音乐出版社，1981，ISBN7-103-00407-2
- ⑩ 巴赫平均律钢琴曲集，湖南文艺出版社，2010，ISBN978-7-5404-4444-0
- ⑪ 肖邦练习曲，人民音乐出版社，2001，ISBN978-7-103-02413-3
- ⑫ 李斯特十二首超凡钢琴练习曲，湖南文艺出版社，2004，ISBN978-7-5404-3200-3
- ⑬ 莫扎特钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2005，ISBN978-7-5404-3469-4
- ⑭ 海顿钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2003，ISBN978-7-5404-2875-4
- ⑮ 贝多芬钢琴奏鸣曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02113-9

- ⑳ 外国钢琴曲选 1, 人民音乐出版社, 1979, ISBN978-7-103-00248-3
- ㉑ 外国钢琴曲选 2, 人民音乐出版社, 1981, ISBN978-7-103-00877-5
- ㉒ 外国钢琴曲选 3, 人民音乐出版社, 2004, ISBN978-7-103-00249-0
- ㉓ 外国钢琴曲选 4, 人民音乐出版社, 1992, ISBN978-7-103-00837-9
- ㉔ 中国钢琴名曲曲库, 时代文艺出版社, ISBN978-7-5387-0965-0

(2) 自弹自唱曲目 (曲目源自人音版中小学音乐教材)

①闪烁的小星	②娃哈哈	③雪绒花	④摇篮曲
⑤友谊地久天长	⑥草原就是我的家	⑦我爱北京天安门	⑧美丽的田野
⑨美丽的夏牧场	⑩剪羊毛	⑪毕业歌	⑫保卫黄河
⑬举杯祝福	⑭爱星满天	⑮爱的人间	⑯感恩的心
⑰大海啊, 故乡	⑱可爱的家	⑲小螺号	⑳唱山歌
㉑海 鸥	㉒卢沟谣	㉓真善美的小世界	㉔让我们荡起双桨
㉕我的中国心	㉖校园的早晨	㉗小鸟, 小鸟	㉘歌唱祖国
㉙半个月亮爬上来	㉚红河谷	㉛游击队歌	㉜中国人民解放军军歌
㉝乡间的小路	㉞同一首歌	㉟隐形的翅膀	㊱我相信
㊲小小少年	㊳大树桩你有几岁	㊴卖报歌	㊵蓝天向我们召唤

6. 主要实践教学环节: 舞台实践和网络+

五、课程简介

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策, 围绕学校办学总目标, 以社会需求为导向, 培养适应新时代基础音乐教育发展需求, 具有坚定的政治信念, 高尚的师德, 先进的教育理念, 扎实的音乐教学能力与学科专业能力, 能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展、服务于中小学的卓越音乐教师。因此, 河北师范大学音乐学院音乐学系响应国家课程思政教育, 把“立德树人”作为教育根本任务的一种综合教育理念, 在指导学生钢琴演奏技巧及不同风格的钢琴作品进行研究和掌握下, 实现知识传授与价值引领的有效结合, 实现立德树人的润物无声, 进而实现培养社会主义建设者和接班人, 培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的根本任务。本课程是音乐学本科学生的必修课。钢琴课在高等院校音乐专业的同类课程中处于重要位置, 钢琴课是最赋有音乐表现力的一门综合课程, 也是最能综合体现各音乐艺术门类的重要课程。它是高

等院校音乐教育中最重要的一门技能基础课，是音乐创作、音乐表演、音乐教育所不可或缺的必修音乐技能。

六、课程目标

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策，围绕学校办学总目标，以社会需求为导向，培养适应新时代基础音乐教育发展需求，具有坚定的政治信念，高尚的师德，先进的教育理念，扎实的音乐教学能力与学科专业能力，能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展/服务于中小学的卓越音乐教师。本课程要求学生掌握钢琴基础理论和演奏技能技巧。第一、训练读谱能力和对声音的听辩能力，学习音乐知识，不断提高对音乐的理解力；第二、掌握正确的演奏方法，科学强化各种技巧训练，并能够把自己对音乐的认识和理解通过钢琴演奏表现出来。第三、具有一定钢琴即兴伴奏和弹唱能力，能够胜任音乐教学和课外音乐活动辅导工作。

对于从事中学音乐教育教学的毕业生，毕业五年后预期达到：

1. **师德修养：**具有高度的社会责任感，践行社会主义核心价值观，热爱教育事业，具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养。

2. **专业素养：**具备良好的教师职业素养，深厚的音乐文化基础，突出的音乐教学能力，扎实的音乐实践能力和研究能力，熟悉当代教育理念及我国音乐教学现状，熟悉中学音乐课程标准，在学科教学、班级指导和教育实践活动中育心育德，提升学生音乐学科核心素养。

3. **全面育人：**具有以美育人的意识，理解音乐学科的美育价值，掌握综合育人的规律和方法，能够根据学情特点，在教育实践中将知识学习、能力发展和审美教育相结合，采用课堂教学、社团活动、主题教育等方式，帮助学生全面发展。

4. **终身发展：**能够把握国家基础音乐教育改革动向，树立终身学习理念，具备自我发展、自我完善的能力，不断提高自身素质，具有较好的问题意识和研究能力，直面当代教育教学发展，能够在协同工作、终身学习和实践反思中持续发展。

七、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
1. 钢琴基础，提高钢琴素养。	第一章 基本技巧练习 第二章 练习曲 第三章 复调音乐	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	掌握基础知识、基本理论、学科前沿和发展态势，凝聚学科核心素养，完整演奏曲目。
2. 具有从教意愿，热爱音乐教师职业，具有积极的教育情感和正确的价值观。	第三章 复调音乐 第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	认同教师工作的意义和专业性，具有积极的教育情感和教育手段，既掌握音乐学科教学方法又掌握专业技能。
3. 掌握教育教学理论和中学音乐课程标准，开展教学分析活动和教学研究能力。	第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲 第六章 自弹自唱	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	深入理解音乐学科的教育价值，参与学校文化建设实践，以美育人，提升学生审美素养和综合能力。

六、教学内容及要求

教师根据因人制宜、因时制宜的原则来选择大纲的内容使用，钢琴教材丰富，大纲不可能把全部钢琴曲目纳入进来，教师可根据学生的特点及程度在大纲基础上进行拓展。

第一章：基本技术练习

主要内容：C 关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。

基本要求：

1. 弹奏四个八度，并作不间断的反复练习
2. 要严格按照谱上标明的指法进行弹奏，同时特别注意 3 指和 4 指的指法运用要准确，这是掌握正确的音阶指法的重要一环。
3. 在进行转指的时候，注意保持手的平衡，同时要留意声音的均匀

重点及难点：

1. 强调每个手指的动作，即手指的举起、落下、站稳和移动都能够做到位，使每一个声音都结实、饱满、连贯。在此基础上逐步加快落指的速度。
2. 在对待指力比较弱的手指要给与更多的关注。
3. 强调弹奏音阶、琶音练习中音乐的律动感。

第二章：练习曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：拜厄初级练习曲、车尔尼 Op. 599、车尔尼 Op. 849
2. 有专业基础学生曲目选择：车尔尼 Op. 299、克莱门蒂《名手之道》、车尔尼 Op. 740
莫什科夫斯基 Op. 27、肖邦音乐练习曲 Op. 10 Op. 25

基本要求：

学生要系统地进行演奏技术的训练，形成良好的、必要的技术技能，以获得具有很好地速度、力度、准确性及音乐表现力的演奏能力。如何在快速的跑动中兼顾旋律的歌唱性和音乐表情，是弹奏练习曲的一个重要学习目的。在钢琴教学中，对演奏技术的训练自始至终都占有十分重要的地位。

重点及难点：技术手段的掌握

第三章：复调音乐

主要内容：

1. 巴赫：《初级钢琴曲集》
2. 巴赫：《三部创意曲集》
3. 斯卡拉蒂：《奏鸣曲》

基本要求：

在钢琴学生的学琴过程中，对复调作品的学习是比较困难的一环。对一名的钢琴学生而言，掌握对复调作品的演奏能力的重要性，就如中国人学习古汉语一样。为了正确地把握复调作品，一定要了解作品产生的背景和表现手法以及基本的曲式结构，这对于学习演奏钢琴复调作品是极为重要的。

重点及难点：声部层次及控制

第四章：奏鸣曲

主要内容：钢琴作品 任选曲目一首。

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程小奏鸣曲。
2. 有专业基础学生曲目选择：莫扎特、海顿、贝多芬钢琴奏鸣曲集中早期作品的快板乐章一首。

基本要求：学生通过学习本部分的教学内容，准确的把握奏鸣曲的音乐风格。

重点及难点：结构的把握

第五章：乐曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程第一册、中国钢琴名曲曲库第一册
2. 有专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程、中国钢琴名曲曲库、外国钢琴曲选

基本要求：

了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性，感受本土音乐文化与钢琴的碰撞。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好的综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲子很完整的展现出来。

重点及难点：钢琴音乐文献的解读和弹奏表现能力

第六章：自弹自唱

主要内容：

课程教学内容主要包括：“钢琴即兴弹唱基本概念与要素”、“钢琴即兴伴奏弹唱步骤”“钢琴伴奏和声编配”、“伴奏织体音型的编配”、“前奏、间奏和尾奏的设计”、“歌曲风格分类”、“掌握百余首音乐作品的即兴弹奏”等。通过对基本理论的讲授、技能技巧的个别训练与集体训练及艺术实践等相结合的培养方式，解决学生在钢琴即兴弹奏遇到的实际问题，有效地使其掌握技术理论和实际操作技巧的重要性与必要性。最终达到自如的进行钢琴即兴伴奏与弹唱。

基本要求：

使学生初步掌握钢琴即兴伴奏和弹唱方面的知识，并能在导师的指导下学会自主的对不同风格、不同类型、特别是对中小学课本中的歌曲作品进行钢琴即兴伴奏和弹唱。通过此课程的学习，使学生了解钢琴即兴伴奏弹唱的基本艺术规律，何为钢琴即兴、何为钢琴伴奏，以及将如何进行作品弹奏的再创作问题。通过学习本课程，培养学生分析能力、实际操作能力、感受鲜活的艺术形象能力及合作与协作能力，从而提高其解决问题的能力。

重点及难点：

学生应具备能够独立准确地对不同音乐作品在前奏、间奏与尾奏、和声编配、织体设计、音型变化等方面进行有效完整的钢琴即兴伴奏和弹唱。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章 基本技巧练习	克服枯燥、踏实严谨
2	第二章 练习曲	解决具体问题、精益求精
3	第三章 复调音乐	层次分明、结构严谨
4	第四章 奏鸣曲	从喜、怒、哀、乐中提炼人类精神正能量
5	第五章 乐曲	世界各民族音乐文化的情感表达和音乐成就
6	第六章 自弹自唱	实际应用、创造力培养

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	160 分钟	25 分钟/学时	4.5 学时
2	第二章 练习曲	-	-	-	-
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	80 分钟	440 分钟	20+40 分钟/学时	11.5 学时
5	第五章 乐曲	80 分钟	440 分钟	20+40 分钟/学时	11.5 学时
6	第六章 自弹自唱	-	-	-	-
合计		120 分钟	600 分钟	-	16 学时

备注：第四章和第五章任选一项

八、课程考核

23. 考核方式

课程过程化考核是指在整个教学过程中对学生的学习态度、学习行为、过程表现做出综合性考量的一种阶段性全面考核方式。其目的在于督促学生注重学习过程，调动学生学习的积极性、创造性。根据河北师范大学校教【2022】90号《关于组织制定过程化考核方案的通知》、校教【2021】9号《河北师范大学本科课程化考核管理办法》的文件要求和音乐学院教学委员会决议，结合音乐学专业人才培养目标与毕业要求，现制定本学期音乐学系课程过程化考核方案。具体分值占比为：课堂考勤5%、课堂表现10%、期中考试35%、期末考试50%。

具体要求如下：

1. 课堂考勤：5%，任课教师根据学生出勤情况进行评价。按百分制打分，教师每学期随机抽查 10 次课堂考勤，每次出勤计 10 分。

2. 课堂表现：10%，任课教师主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。按百分制打分，要求每位教师根据学生本学期整体实际课堂表现客观、公正地给予分数。

3. 期中考试：35%，

(1) 所有课程的过程化考核（期中考试）需在第 9 周完成。

(2) 理论大课由任课教师根据课程实际情况自行安排考试形式，留存期中考试原始材料，按时上交教学办。

(3) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期中考试以提交视频形式考核。1. 学生按时完成视频提交至本班学委，逾期未按要求提交视频者按旷考处理，各年级学委负责审核曲目打分表与整理视频。2. 视频文件一律采用 MP4 格式，文件名为学号/姓名/曲目名称。3. 视频录制需在琴房或教室竖屏录制，学生衣着整洁得体，视频需清晰完整且声像同步，每首作品录制必须一次完成，不得进行任何形式的剪辑与后期处理。4. 《基础声乐》演唱时要全程全身入镜，正面直视镜头演唱，不允许使用扩音设备（流行演唱除外），曲目要求自选作品一首，背谱演唱；《基础钢琴》演奏时需全程将脸、身体、双手及钢琴琴键和谱架区域展示在镜头里，曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》，背谱演奏。5. 建立期中考试线下复核机制，对期中考试视频质量不合格与有作弊嫌疑的学生，酌情进行线下复核。

4. 期末考试：40%，

(1) 理论大课按要求闭卷考试，按时上交考试原始材料。

(2) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期末考试要求学生着正装，以线下演唱、演奏形式考核。1. 《基础声乐》一、二年级演唱一首作品，曲目自选；三年级第一学期、四年级第一学期演唱一首作品，曲目自选（包括声乐演唱 90 分；钢琴正谱伴奏 10 分）。2. 《基础钢琴》一、二年级演奏一首作品；三年级第一学期、四年级第一学期演奏两首作品（包括钢琴作品一首<80 分>；自弹自唱一首<20 分>），曲目要求：中小学音乐教材中作品。（具体曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》）。3. 期末线下考试采取一票否决制，如学生期末考试成绩低于 60 分，则期中成绩视为无效，最终分数以期末线下成绩为准。4. 除毕业考

试外，本科阶段所有考试（历次期中、期末考试）演唱、演奏曲目不得重复，一经查实按作弊处理，成绩视为无效。

5. 教师期中、期末考试评分要求与计算方法：

- (1) 根据评分教师人数，酌情去掉 1 个最高分与最低分，取平均分为最终成绩。
- (2) 取消各年级术科课程分数上限。各年级优秀率（90 分及以上）不得超过本年级同一课程总人数的 25%。

24. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤	课堂表现	期中考试	期末考试
课程目标 1	20%	15%	10%	10%
课程目标 2	25%	20%	50%	50%
课程目标 3	25%	25%	20%	20%
课程目标 4	30%	40%	20%	20%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

本课程的教学策略为一对一教学的授课形式。个别课的基本教学以课堂讲授为主，教师根据学生每周回课的进度和存在的问题，针对性的进行讲解与调整课程进度。同时老师向学生示范正确的演奏效果，使学生更加深刻的理解老师的指导。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程。

河北师范大学《基础钢琴（二）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601415

课程名称：基础钢琴（二）

英文名称：Basic Piano II

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：裴建伟、姚大庆、魏欣、张岩、杨捷、王娟娟、段志敏、金辉

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/必修课

2. 学分/学时：0.5/16

    理论学时：0   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学（钢琴）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

（1）钢琴教材书目

- ④① 哈农，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02176-7
- ④② 车尔尼钢琴初步教程作品 599，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02060-9
- ④③ 巴赫创意曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02064-7
- ④④ 钢琴基础教程，上海音乐出版社，2003，ISBN978-7-80667-269-3/J. 251
- ④⑤ 车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849，上海音乐学院出版社，2005，ISBN7-80692-137-0
- ④⑥ 车尔尼钢琴快速练习曲作品 299，人民音乐出版社，2002，ISBN978-7-103-02647-2
- ④⑦ 车尔尼钢琴手指灵巧的技术练习作品 740，武汉出版社，2002，ISBN 7-5430-2702-X
- ④⑧ 克列门第钢琴练习曲选 29 首，人民音乐出版社，1958，ISBN7-103-00459-5
- ④⑨ 莫什科夫斯基钢琴技巧练习曲 15 首，人民音乐出版社，1981，ISBN7-103-00407-2
- ④⑩ 巴赫平均律钢琴曲集，湖南文艺出版社，2010，ISBN978-7-5404-4444-0
- ④⑪ 肖邦练习曲，人民音乐出版社，2001，ISBN978-7-103-02413-3
- ④⑫ 李斯特十二首超凡钢琴练习曲，湖南文艺出版社，2004，ISBN978-7-5404-3200-3
- ④⑬ 莫扎特钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2005，ISBN978-7-5404-3469-4
- ④⑭ 海顿钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2003，ISBN978-7-5404-2875-4
- ④⑮ 贝多芬钢琴奏鸣曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02113-9

- ⑤⑥ 外国钢琴曲选 1, 人民音乐出版社, 1979, ISBN978-7-103-00248-3
- ⑤⑦ 外国钢琴曲选 2, 人民音乐出版社, 1981, ISBN978-7-103-00877-5
- ⑤⑧ 外国钢琴曲选 3, 人民音乐出版社, 2004, ISBN978-7-103-00249-0
- ⑤⑨ 外国钢琴曲选 4, 人民音乐出版社, 1992, ISBN978-7-103-00837-9
- ⑥⑩ 中国钢琴名曲曲库, 时代文艺出版社, ISBN978-7-5387-0965-0

(2) 自弹自唱曲目 (曲目源自人音版中小学音乐教材)

①闪烁的小星	②娃哈哈	③雪绒花	④摇篮曲
⑤友谊地久天长	⑥草原就是我的家	⑦我爱北京天安门	⑧美丽的田野
⑨美丽的夏牧场	⑩剪羊毛	⑪毕业歌	⑫保卫黄河
⑬举杯祝福	⑭爱星满天	⑮爱的人间	⑯感恩的心
⑰大海啊, 故乡	⑱可爱的家	⑲小螺号	⑳唱山歌
㉑海 鸥	㉒卢沟谣	㉓真善美的小世界	㉔让我们荡起双桨
㉕我的中国心	㉖校园的早晨	㉗小鸟, 小鸟	㉘歌唱祖国
㉙半个月亮爬上来	㉚红河谷	㉛游击队歌	㉜中国人民解放军军歌
㉝乡间的小路	㉞同一首歌	㉟隐形的翅膀	㊱我相信
㊲小小少年	㊳大树桩你有几岁	㊴卖报歌	㊵蓝天向我们召唤

6. 主要实践教学环节: 舞台实践和网络+

八、课程简介

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策, 围绕学校办学总目标, 以社会需求为导向, 培养适应新时代基础音乐教育发展需求, 具有坚定的政治信念, 高尚的师德, 先进的教育理念, 扎实的音乐教学能力与学科专业能力, 能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展、服务于中小学的卓越音乐教师。因此, 河北师范大学音乐学院音乐学系响应国家课程思政教育, 把“立德树人”作为教育根本任务的一种综合教育理念, 在指导学生钢琴演奏技巧及不同风格的钢琴作品进行研究和掌握下, 实现知识传授与价值引领的有效结合, 实现立德树人的润物无声, 进而实现培养社会主义建设者和接班人, 培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的根本任务。本课程是音乐学本科学生的必修课。钢琴课在高等院校音乐专业的同类课程中处于重要位置, 钢琴课是最赋有音乐表现力的一门综合课程, 也是最能综合体现各音乐艺术门类的重要课程。它是高

等院校音乐教育中最重要的一门技能基础课，是音乐创作、音乐表演、音乐教育所不可或缺的必修音乐技能。

九、课程目标

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策，围绕学校办学总目标，以社会需求为导向，培养适应新时代基础音乐教育发展需求，具有坚定的政治信念，高尚的师德，先进的教育理念，扎实的音乐教学能力与学科专业能力，能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展/服务于中小学的卓越音乐教师。本课程要求学生掌握钢琴基础理论和演奏技能技巧。第一、训练读谱能力和对声音的听辩能力，学习音乐知识，不断提高对音乐的理解力；第二、掌握正确的演奏方法，科学强化各种技巧训练，并能够把自己对音乐的认识和理解通过钢琴演奏表现出来。第三、具有一定钢琴即兴伴奏和弹唱能力，能够胜任音乐教学和课外音乐活动辅导工作。

对于从事中学音乐教育教学的毕业生，毕业五年后预期达到：

1. **师德修养：**具有高度的社会责任感，践行社会主义核心价值观，热爱教育事业，具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养。

2. **专业素养：**具备良好的教师职业素养，深厚的音乐文化基础，突出的音乐教学能力，扎实的音乐实践能力和研究能力，熟悉当代教育理念及我国音乐教学现状，熟悉中学音乐课程标准，在学科教学、班级指导和教育实践活动中育心育德，提升学生音乐学科核心素养。

3. **全面育人：**具有以美育人的意识，理解音乐学科的美育价值，掌握综合育人的规律和方法，能够根据学情特点，在教育实践中将知识学习、能力发展和审美教育相结合，采用课堂教学、社团活动、主题教育等方式，帮助学生全面发展。

4. **终身发展：**能够把握国家基础音乐教育改革动向，树立终身学习理念，具备自我发展、自我完善的能力，不断提高自身素质，具有较好的问题意识和研究能力，直面当代教育教学发展，能够在协同工作、终身学习和实践反思中持续发展。

十、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
1. 钢琴基础，提高钢琴素养。	第一章 基本技巧练习 第二章 练习曲 第三章 复调音乐	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	掌握基础知识、基本理论、学科前沿和发展态势，凝聚学科核心素养，完整演奏曲目。
2. 具有从教意愿，热爱音乐教师职业，具有积极的教育情感和正确的价值观。	第三章 复调音乐 第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	认同教师工作的意义和专业性，具有积极的教育情感和教育手段，既掌握音乐学科教学方法又掌握专业技能。
3. 掌握教育教学理论和中学音乐课程标准，开展教学分析活动和教学研究能力。	第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲 第六章 自弹自唱	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	深入理解音乐学科的教育价值，参与学校文化建设实践，以美育人，提升学生审美素养和综合能力。

七、教学内容及要求

教师根据因人制宜、因时制宜的原则来选择大纲的内容使用，钢琴教材丰富，大纲不可能把全部钢琴曲目纳入进来，教师可根据学生的特点及程度在大纲基础上进行拓展。

第一章：基本技术练习

主要内容：

- 一、基础钢琴（二）：G、F 关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。
- 二、免 师：D、降 B 关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。

基本要求：

1. 弹奏四个八度，并作不间断的反复练习
2. 要严格按照谱上标明的指法进行弹奏，同时特别注意 3 指和 4 指的指法运用要准确，这是掌握正确的音阶指法的重要一环。
3. 在进行转指的时候，注意保持手的平衡，同时要留意声音的均匀

重点及难点：

1. 强调每个手指的动作，即手指的举起、落下、站稳和移动都能够做到位，使每一个声音都结实、饱满、连贯。在此基础上逐步加快落指的速度。
2. 在对待指力比较弱的手指要给与更多的关注。

3. 强调弹奏音阶、琶音练习中音乐的律动感。

第二章：练习曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：拜厄初级练习曲、车尔尼 Op. 599、车尔尼 Op. 849
2. 有专业基础学生曲目选择：车尔尼 Op. 299、克莱门蒂《名手之道》、车尔尼 Op. 740
莫什科夫斯基 Op. 27、肖邦音乐练习曲 Op. 10 Op. 25

基本要求：

学生要系统地进行演奏技术的训练，形成良好的、必要的技术技能，以获得具有很好地速度、力度、准确性及音乐表现力的演奏能力。如何在快速的跑动中兼顾旋律的歌唱性和音乐表情，是弹奏练习曲的一个重要学习目的。在钢琴教学中，对演奏技术的训练自始至终都占有十分重要的地位。

重点及难点：技术手段的掌握

第三章：复调音乐

主要内容：

1. 巴赫：《初级钢琴曲集》
2. 巴赫：《三部创意曲集》
3. 斯卡拉蒂：《奏鸣曲》

基本要求：

在钢琴学生的学琴过程中，对复调作品的学习是比较困难的一环。对一名的钢琴学生而言，掌握对复调作品的演奏能力的重要性，就如中国人学习古汉语一样。为了正确地把握复调作品，一定要了解作品产生的背景和表现手法以及基本的曲式结构，这对于学习演奏钢琴复调作品是极为重要的。

重点及难点：声部层次及控制

第四章：奏鸣曲

主要内容：钢琴作品 任选曲目一首。

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程小奏鸣曲。
2. 有专业基础学生曲目选择：莫扎特、海顿、贝多芬钢琴奏鸣曲集中早期作品的快板乐章一首。

基本要求：学生通过学习本部分的教学内容，准确的把握奏鸣曲的音乐风格。

重点及难点：结构的把握

第五章：乐曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程第一册、中国钢琴名曲曲库第一册
2. 有专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程、中国钢琴名曲曲库、外国钢琴曲选

基本要求：

了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性，感受本土音乐文化与钢琴的碰撞。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好的综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲子很完整的展现出来。

重点及难点：钢琴音乐文献的解读和弹奏表现能力

第六章：自弹自唱

主要内容：

课程教学内容主要包括：“钢琴即兴弹唱基本概念与要素”、“钢琴即兴伴奏弹唱步骤”“钢琴伴奏和声编配”、“伴奏织体音型的编配”、“前奏、间奏和尾奏的设计”、“歌曲风格分类”、“掌握百余首音乐作品的即兴弹奏”等。通过对基本理论的讲授、技能技巧的个别训练与集体训练及艺术实践等相结合的培养方式，解决学生在钢琴即兴弹奏遇到的实际问题，有效地使其掌握技术理论和实际操作技巧的重要性与必要性。最终达到自如的进行钢琴即兴伴奏与弹唱。

基本要求：

使学生初步掌握钢琴即兴伴奏和弹唱方面的知识，并能在导师的指导下学会自主的对不同风格、不同类型、特别是对中小学课本中的歌曲作品进行钢琴即兴伴奏和弹唱。通过此课程的学习，使学生了解钢琴即兴伴奏弹唱的基本艺术规律，何为钢琴即兴、何为钢琴伴奏，以及将如何进行作品弹奏的再创作问题。通过学习本课程，培养学生分析能力、实际操作能力、感受鲜活的艺术形象能力及合作与协作能力，从而提高其解决问题的能力。

重点及难点：

学生应具备能够独立准确地对不同音乐作品在前奏、间奏与尾奏、和声编配、织体设计、音型变化等方面进行有效完整的钢琴即兴伴奏和弹唱。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
----	------	------

1	第一章 基本技巧练习	克服枯燥、踏实严谨
2	第二章 练习曲	解决具体问题、精益求精
3	第三章 复调音乐	层次分明、结构严谨
4	第四章 奏鸣曲	从喜、怒、哀、乐中提炼人类精神正能量
5	第五章 乐曲	世界各民族音乐文化的情感表达和音乐成就
6	第六章 自弹自唱	实际应用、创造力培养

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	4.5 学时
2	第二章 练习曲	40 分钟	160 分钟	25 分钟/学时	4.5 学时
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	80 分钟	440 分钟	20+40 分钟/学时	11.5 学时
5	第五章 乐曲	80 分钟	440 分钟	20+40 分钟/学时	11.5 学时
6	第六章 自弹自唱	-	-	-	-
合 计		120 分钟	600 分钟	-	16 学时

备注：第一章和第二章任选一项（免师除外）；第四章和第五章任选一项

八、课程考核

25. 考核方式

课程过程化考核是指在整个教学过程中对学生的学习态度、学习行为、过程表现做出综合性考量的一种阶段性全面考核方式。其目的在于督促学生注重学习过程，调动学生学习的积极性、创造性。根据河北师范大学校教【2022】90号《关于组织制定过程化考核方案的通知》、校教【2021】9号《河北师范大学本科课程化考核管理办法》的文件要求和音乐学院教学委员会决议，结合音乐学专业人才培养目标与毕业要求，现制定本学期音乐学系课程过程化考核方案。具体分值占比为：课堂考勤5%、课堂表现10%、期中考试35%、期末考试50%。

具体要求如下：

1. 课堂考勤：5%，任课教师根据学生出勤情况进行评价。按百分制打分，教师每学期随机抽查10次课堂考勤，每次出勤计10分。

2. 课堂表现：10%，任课教师主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。按百分制打分，要求每位教师根据学生本学期整体实际课堂表现客观、公正地给予分数。

3. 期中考试：35%，

(1) 所有课程的过程化考核（期中考试）需在第9周完成。

(2) 理论大课由任课教师根据课程实际情况自行安排考试形式，留存期中考试原始材料，按时上交教学办。

(3) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期中考试以提交视频形式考核。1. 学生按时完成视频提交至本班学委，逾期未按要求提交视频者按旷考处理，各年级学委负责审核曲目打分表与整理视频。2. 视频文件一律采用MP4格式，文件名为学号/姓名/曲目名称。3. 视频录制需在琴房或教室竖屏录制，学生衣着整洁得体，视频需清晰完整且声像同步，每首作品录制必须一次完成，不得进行任何形式的剪辑与后期处理。4. 《基础声乐》演唱时要全程全身入镜，正面直视镜头演唱，不允许使用扩音设备（流行演唱除外），曲目要求自选作品一首，背谱演唱；《基础钢琴》演奏时需全程将脸、身体、双手及钢琴琴键和谱架区域展示在镜头里，曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》，背谱演奏。5. 建立期中考试线下复核机制，对期中考试视频质量不合格与有作弊嫌疑的学生，酌情进行线下复核。

4. 期末考试：40%，

(1) 理论大课按要求闭卷考试，按时上交考试原始材料。

(2) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期末考试要求学生着正装，以线下演唱、演奏形式考核。1. 《基础声乐》一、二年级演唱一首作品，曲目自选；三年级第一学期、四年级第一学期演唱一首作品，曲目自选（包括声乐演唱90分；钢琴正谱伴奏10分）。2. 《基础钢琴》一、二年级演奏一首作品；三年级第一学期、四年级第一学期演奏两首作品（包括钢琴作品一首<80分>；自弹自唱一首<20分>，曲目要求：中小学音乐教材中作品）。（具体曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》）。3. 期末线下考试采取一票否决制，如学生期末考试成绩低于60分，则期中成绩视为无效，最终分数以期末线下成绩为准。4. 除毕业考试外，本科阶段所有考试（历次期中、期末考试）演唱、演奏曲目不得重复，一经查实按作弊处理，成绩视为无效。

5. 教师期中、期末考试评分要求与计算方法：

(1) 根据评分教师人数，酌情去掉 1 个最高分与最低分，取平均分为最终成绩。

(2) 取消各年级术科课程分数上限。各年级优秀率（90 分及以上）不得超过本年级同一课程总人数的 25%。

26. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤	课堂表现	期中考试	期末考试
课程目标 1	20%	15%	10%	10%
课程目标 2	25%	20%	50%	50%
课程目标 3	25%	25%	20%	20%
课程目标 4	30%	40%	20%	20%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

本课程的教学策略为一对一教学的授课形式。个别课的基本教学以课堂讲授为主，教师根据学生每周回课的进度和存在的问题，针对性的进行讲解与调整课程进度。同时老师向学生示范正确的演奏效果，使学生更加深刻的理解老师的指导。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程。

河北师范大学《基础钢琴（三）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601416

课程名称：基础钢琴（三）

英文名称：Basic Piano III

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：裴建伟、姚大庆、魏欣、张岩、杨捷、王娟娟、段志敏、金辉

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/必修课

2. 学分/学时：0.5/16

    理论学时：0   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学（钢琴）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

（1）钢琴教材书目

- ① 哈农，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02176-7
- ② 车尔尼钢琴初步教程作品 599，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02060-9
- ③ 巴赫创意曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02064-7
- ④ 钢琴基础教程，上海音乐出版社，2003，ISBN978-7-80667-269-3/J. 251
- ⑤ 车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849，上海音乐学院出版社，2005，ISBN7-80692-137-0
- ⑥ 车尔尼钢琴快速练习曲作品 299，人民音乐出版社，2002，ISBN978-7-103-02647-2
- ⑦ 车尔尼钢琴手指灵巧的技术练习作品 740，武汉出版社，2002，ISBN 7-5430-2702-X
- ⑧ 克列门第钢琴练习曲选 29 首，人民音乐出版社，1958，ISBN7-103-00459-5
- ⑨ 莫什科夫斯基钢琴技巧练习曲 15 首，人民音乐出版社，1981，ISBN7-103-00407-2
- ⑩ 巴赫平均律钢琴曲集，湖南文艺出版社，2010，ISBN978-7-5404-4444-0
- ⑪ 肖邦练习曲，人民音乐出版社，2001，ISBN978-7-103-02413-3
- ⑫ 李斯特十二首超凡钢琴练习曲，湖南文艺出版社，2004，ISBN978-7-5404-3200-3
- ⑬ 莫扎特钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2005，ISBN978-7-5404-3469-4
- ⑭ 海顿钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2003，ISBN978-7-5404-2875-4
- ⑮ 贝多芬钢琴奏鸣曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02113-9

- ⑦⑥ 外国钢琴曲选 1, 人民音乐出版社, 1979, ISBN978-7-103-00248-3
 ⑦⑦ 外国钢琴曲选 2, 人民音乐出版社, 1981, ISBN978-7-103-00877-5
 ⑦⑧ 外国钢琴曲选 3, 人民音乐出版社, 2004, ISBN978-7-103-00249-0
 ⑦⑨ 外国钢琴曲选 4, 人民音乐出版社, 1992, ISBN978-7-103-00837-9
 ⑧⑩ 中国钢琴名曲曲库, 时代文艺出版社, ISBN978-7-5387-0965-0

(2) 自弹自唱曲目 (曲目源自人音版中小学音乐教材)

①闪烁的小星	②娃哈哈	③雪绒花	④摇篮曲
⑤友谊地久天长	⑥草原就是我的家	⑦我爱北京天安门	⑧美丽的田野
⑨美丽的夏牧场	⑩剪羊毛	⑪毕业歌	⑫保卫黄河
⑬举杯祝福	⑭爱星满天	⑮爱的人间	⑯感恩的心
⑰大海啊, 故乡	⑱可爱的家	⑲小螺号	⑳唱山歌
㉑海鸥	㉒卢沟谣	㉓真善美的小世界	㉔让我们荡起双桨
㉕我的中国心	㉖校园的早晨	㉗小鸟, 小鸟	㉘歌唱祖国
㉙半个月亮爬上来	㉚红河谷	㉛游击队歌	㉜中国人民解放军军歌
㉝乡间的小路	㉞同一首歌	㉟隐形的翅膀	㊱我相信
㊲小小少年	㊳大树桩你有几岁	㊴卖报歌	㊵蓝天向我们召唤

6. 主要实践教学环节: 舞台实践和网络+

十一、课程简介

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策, 围绕学校办学总目标, 以社会需求为导向, 培养适应新时代基础音乐教育发展需求, 具有坚定的政治信念, 高尚的师德, 先进的教育理念, 扎实的音乐教学能力与学科专业能力, 能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展、服务于中小学的卓越音乐教师。因此, 河北师范大学音乐学院音乐学系响应国家课程思政教育, 把“立德树人”作为教育根本任务的一种综合教育理念, 在指导学生对钢琴演奏技巧及不同风格的钢琴作品进行研究和掌握下, 实现知识传授与价值引领的有效结合, 实现立德树人的润物无声, 进而实现培养社会主义建设者和接班人, 培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的根本任务。本课程是音乐学本科学生的必修课。钢琴课在高等院校音乐专业的同类课程中处于重要位置, 钢琴课是最赋有音乐表现力的一门综合课程, 也是最能综合体现各音乐艺术门类的重要课程。它是高

等院校音乐教育中最重要的一门技能基础课，是音乐创作、音乐表演、音乐教育所不可或缺的必修音乐技能。

十二、课程目标

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策，围绕学校办学总目标，以社会需求为导向，培养适应新时代基础音乐教育发展需求，具有坚定的政治信念，高尚的师德，先进的教育理念，扎实的音乐教学能力与学科专业能力，能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展/服务于中小学的卓越音乐教师。本课程要求学生掌握钢琴基础理论和演奏技能技巧。第一、训练读谱能力和对声音的听辩能力，学习音乐知识，不断提高对音乐的理解力；第二、掌握正确的演奏方法，科学强化各种技巧训练，并能够把自己对音乐的认识和理解通过钢琴演奏表现出来。第三、具有一定钢琴即兴伴奏和弹唱能力，能够胜任音乐教学和课外音乐活动辅导工作。

对于从事中学音乐教育教学的毕业生，毕业五年后预期达到：

1. **师德修养：**具有高度的社会责任感，践行社会主义核心价值观，热爱教育事业，具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养。

2. **专业素养：**具备良好的教师职业素养，深厚的音乐文化基础，突出的音乐教学能力，扎实的音乐实践能力和研究能力，熟悉当代教育理念及我国音乐教学现状，熟悉中学音乐课程标准，在学科教学、班级指导和教育实践活动中育心育德，提升学生音乐学科核心素养。

3. **全面育人：**具有以美育人的意识，理解音乐学科的美育价值，掌握综合育人的规律和方法，能够根据学情特点，在教育实践中将知识学习、能力发展和审美教育相结合，采用课堂教学、社团活动、主题教育等方式，帮助学生全面发展。

4. **终身发展：**能够把握国家基础音乐教育改革动向，树立终身学习理念，具备自我发展、自我完善的能力，不断提高自身素质，具有较好的问题意识和研究能力，直面当代教育教学发展，能够在协同工作、终身学习和实践反思中持续发展。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
------	------	--------	----

1. 钢琴基础，提高钢琴素养。	第一章 基本技巧练习 第二章 练习曲 第三章 复调音乐	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	掌握基础知识、基本理论、学科前沿和发展态势，凝聚学科核心素养，完整演奏曲目。
2. 具有从教意愿，热爱音乐教师职业，具有积极的教育情感和正确的价值观。	第三章 复调音乐 第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	认同教师工作的意义和专业性，具有积极的教育情感和教育手段，既掌握音乐学科教学方法又掌握专业技能。
3. 掌握教育教学理论和中学音乐课程标准，开展教学分析活动和教学研究能力。	第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲 第六章 自弹自唱	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	深入理解音乐学科的教育价值，参与学校文化建设实践，以美育人，提升学生审美素养和综合能力。

八、教学内容及要求

教师根据因人制宜、因时制宜的原则来选择大纲的内容使用，钢琴教材丰富，大纲不可能把全部钢琴曲目纳入进来，教师可根据学生的特点及程度在大纲基础上进行拓展。

第一章：基本技术练习

主要内容：

- 一、基础钢琴（三）：D、降 B 关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。
- 二、免师：1. 无基础：A、降 E 关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。
2. 有基础：降 A，降 D，降 G（三组大小调音阶琶音，四个八度，同向；考试随机抽取一组）。

基本要求：

1. 弹奏四个八度，并作不间断的反复练习
2. 要严格按照谱上标明的指法进行弹奏，同时特别注意 3 指和 4 指的指法运用要准确，这是掌握正确的音阶指法的重要一环。
3. 在进行转指的时候，注意保持手的平衡，同时要留意声音的均匀

重点及难点：

1. 强调每个手指的动作，即手指的举起、落下、站稳和移动都能够做到位，使每一个声音都结实、饱满、连贯。在此基础上逐步加快落指的速度。
2. 在对待指力比较弱的手指要给与更多的关注。
3. 强调弹奏音阶、琶音练习中音乐的律动感。

第二章：练习曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：拜厄初级练习曲、车尔尼 Op. 599、车尔尼 Op. 849、莱蒙练习曲 任选一首

2. 有专业基础学生曲目选择：车尔尼 Op. 299、克莱门蒂《名手之道》、车尔尼 Op. 740 莫什科夫斯基 Op. 27、肖邦音乐练习曲 Op. 10 Op. 25

基本要求：

学生要系统地进行演奏技术的训练，形成良好的、必要的技术技能，以获得具有很好地速度、力度、准确性及音乐表现力的演奏能力。如何在快速的跑动中兼顾旋律的歌唱性和音乐表情，是弹奏练习曲的一个重要学习目的。在钢琴教学中，对演奏技术的训练自始至终都占有十分重要的地位。

重点及难点：技术手段的掌握

第三章：复调音乐

主要内容：

1. 巴赫：《初级钢琴曲集》

2. 巴赫：《三部创意曲集》

3. 斯卡拉蒂：《奏鸣曲》

基本要求：

在钢琴学生的学琴过程中，对复调作品的学习是比较困难的一环。对一名的钢琴学生而言，掌握对复调作品的演奏能力的重要性，就如中国人学习古汉语一样。为了正确地把握复调作品，一定要了解作品产生的背景和表现手法以及基本的曲式结构，这对于学习演奏钢琴复调作品是极为重要的。

重点及难点：声部层次及控制

第四章：奏鸣曲

主要内容：钢琴作品 任选曲目一首。

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程小奏鸣曲。

2. 有专业基础学生曲目选择：莫扎特、海顿、贝多芬钢琴奏鸣曲集中早期作品的快板乐章一首。

基本要求：学生通过学习本部分的教学内容，准确的把握奏鸣曲的音乐风格。

重点及难点：结构的把握

第五章：乐曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程第一册、中国钢琴名曲曲库第一册
2. 有专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程、中国钢琴名曲曲库、外国钢琴曲选

基本要求：

了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性，感受本土音乐文化与钢琴的碰撞。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好的综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲子很完整的展现出来。

重点及难点：钢琴音乐文献的解读和弹奏表现能力

第六章：自弹自唱

主要内容：

课程教学内容主要包括：“钢琴即兴弹唱基本概念与要素”、“钢琴即兴伴奏弹唱步骤”“钢琴伴奏和声编配”、“伴奏织体音型的编配”、“前奏、间奏和尾奏的设计”、“歌曲风格分类”、“掌握百余首音乐作品的即兴弹奏”等。通过对基本理论的讲授、技能技巧的个别训练与集体训练及艺术实践等相结合的培养方式，解决学生在钢琴即兴弹奏遇到的实际问题，有效地使其掌握技术理论和实际操作技巧的重要性与必要性。最终达到自如的进行钢琴即兴伴奏与弹唱。

基本要求：

使学生初步掌握钢琴即兴伴奏和弹唱方面的知识，并能在导师的指导下学会自主的对不同风格、不同类型、特别是对中小学课本中的歌曲作品进行钢琴即兴伴奏和弹唱。通过此课程的学习，使学生了解钢琴即兴伴奏弹唱的基本艺术规律，何为钢琴即兴、何为钢琴伴奏，以及将如何进行作品弹奏的再创作问题。通过学习本课程，培养学生分析能力、实际操作能力、感受鲜活的艺术形象能力及合作与协作能力，从而提高其解决问题的能力。

重点及难点：

学生应具备能够独立准确地对不同音乐作品在前奏、间奏与尾奏、和声编配、织体设计、音型变化等方面进行有效完整的钢琴即兴伴奏和弹唱。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
----	------	------

1	第一章 基本技巧练习	克服枯燥、踏实严谨
2	第二章 练习曲	解决具体问题、精益求精
3	第三章 复调音乐	层次分明、结构严谨
4	第四章 奏鸣曲	从喜、怒、哀、乐中提炼人类精神正能量
5	第五章 乐曲	世界各民族音乐文化的情感表达和音乐成就
6	第六章 自弹自唱	实际应用、创造力培养

七、学时分配（图表 1）

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	4.5 学时
2	第二章 练习曲	-	-	-	-
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	80 分钟	440 分钟	10+35 分钟/学时	11.5 学时
5	第五章 中外乐曲	80 分钟	440 分钟	10+35 分钟/学时	11.5 学时
6	第六章 自弹自唱	-	-	-	-
合 计		120 分钟	600 分钟	-	16 学时

备注：基础钢琴（三）：第四章和第五章任选一项

学时分配（图表 2）

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	3.6 学时
2	第二章 练习曲	40 分钟	160 分钟	25 分钟/学时	4.4 学时
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	80 分钟	440 分钟	10+35 分钟/学时	8 学时
5	第五章 中外乐曲	80 分钟	440 分钟	10+35 分钟/学时	8 学时
6	第六章 自弹自唱	-	-	-	-
合 计		120 分钟	600 分钟	-	16 学时

备注：免师（无基础）：第四章和第五章任选一项

学时分配（图表 3）

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	3.6 学时

2	第二章 练习曲	-	-	-	-
3	第三章 复调音乐	40 分钟	160 分钟	25 分钟/学时	4.4 学时
4	第四章 奏鸣曲	-	-	-	-
5	第五章 中外乐曲	80 分钟	440 分钟	10+35 分钟/学时	8 学时
6	第六章 自弹自唱	-	-	-	-
合 计		120 分钟	600 分钟	-	16 学时

备注：此为免师（有基础）：第五章为中国作品一首。

八、课程考核

27. 考核方式

课程过程化考核是指在整个教学过程中对学生的学习态度、学习行为、过程表现做出综合性考量的一种阶段性全面考核方式。其目的在于督促学生注重学习过程，调动学生学习的积极性、创造性。根据河北师范大学校教【2022】90号《关于组织制定过程化考核方案的通知》、校教【2021】9号《河北师范大学本科课程化考核管理办法》的文件要求和音乐学院教学委员会决议，结合音乐学专业人才培养目标与毕业要求，现制定本学期音乐学系课程过程化考核方案。具体分值占比为：课堂考勤5%、课堂表现10%、期中考试35%、期末考试50%。

具体要求如下：

1. 课堂考勤：5%，任课教师根据学生出勤情况进行评价。按百分制打分，教师每学期随机抽查10次课堂考勤，每次出勤计10分。
2. 课堂表现：10%，任课教师主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。按百分制打分，要求每位教师根据学生本学期整体实际课堂表现客观、公正地给予分数。
3. 期中考试：35%，

（1）所有课程的过程化考核（期中考试）需在第9周完成。

（2）理论大课由任课教师根据课程实际情况自行安排考试形式，留存期中考试原始材料，按时上交教学办。

（3）术科课程（基础声乐、基础钢琴）期中考试以提交视频形式考核。1. 学生按时完成视频提交至本班学委，逾期未按要求提交视频者按旷考处理，各年级学委负责审核曲目打分表

与整理视频。2. 视频文件一律采用 MP4 格式，文件名为学号/姓名/曲目名称。3. 视频录制需在琴房或教室竖屏录制，学生衣着整洁得体，视频需清晰完整且声像同步，每首作品录制必须一次完成，不得进行任何形式的剪辑与后期处理。4. 《基础声乐》演唱时要全程全身入镜，正面直视镜头演唱，不允许使用扩音设备（流行演唱除外），曲目要求自选作品一首，背谱演唱；《基础钢琴》演奏时需全程将脸、身体、双手及钢琴琴键和谱架区域展示在镜头里，曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》，背谱演奏。5. 建立期中考试线下复核机制，对期中考试视频质量不合格与有作弊嫌疑的学生，酌情进行线下复核。

4. 期末考试：40%，

(1) 理论大课按要求闭卷考试，按时上交考试原始材料。

(2) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期末考试要求学生着正装，以线下演唱、演奏形式考核。1. 《基础声乐》一、二年级演唱一首作品，曲目自选；三年级第一学期、四年级第一学期演唱一首作品，曲目自选（包括声乐演唱 90 分；钢琴正谱伴奏 10 分）。2. 《基础钢琴》一、二年级演奏一首作品；三年级第一学期、四年级第一学期演奏两首作品（包括钢琴作品一首<80 分>；自弹自唱一首<20 分>），曲目要求：中小学音乐教材中作品。（具体曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》）。3. 期末线下考试采取一票否决制，如学生期末考试成绩低于 60 分，则期中成绩视为无效，最终分数以期末线下成绩为准。4. 除毕业考试外，本科阶段所有考试（历次期中、期末考试）演唱、演奏曲目不得重复，一经查实按作弊处理，成绩视为无效。

5. 教师期中、期末考试评分要求与计算方法：

(1) 根据评分教师人数，酌情去掉 1 个最高分与最低分，取平均分为最终成绩。

(2) 取消各年级术科课程分数上限。各年级优秀率（90 分及以上）不得超过本年级同一课程总人数的 25%。

28. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤	课堂表现	期中考试	期末考试
课程目标 1	20%	15%	10%	10%
课程目标 2	25%	20%	50%	50%
课程目标 3	25%	25%	20%	20%
课程目标 4	30%	40%	20%	20%

合计	100%	100%	100%	100%
----	------	------	------	------

九、教学策略与方法建议

本课程的教学策略为一对一教学的授课形式。个别课的基本教学以课堂讲授为主，教师根据学生每周回课的进度和存在的问题，针对性的进行讲解与调整课程进度。同时老师向学生示范正确的演奏效果，使学生更加深刻的理解老师的指导。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程。

河北师范大学《基础钢琴（四）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601417

课程名称：基础钢琴（四）

英文名称：Basic PianoIV

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：裴建伟、姚大庆、魏欣、张岩、杨捷、王娟娟、段志敏、金辉

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/必修课

2. 学分/学时：0.5/16

    理论学时：0   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学（钢琴）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

（1）钢琴教材书目

- ① 哈农，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02176-7
- ② 车尔尼钢琴初步教程作品 599，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02060-9
- ③ 巴赫创意曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02064-7
- ④ 钢琴基础教程，上海音乐出版社，2003，ISBN978-7-80667-269-3/J. 251
- ⑤ 车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849，上海音乐学院出版社，2005，ISBN7-80692-137-0
- ⑥ 车尔尼钢琴快速练习曲作品 299，人民音乐出版社，2002，ISBN978-7-103-02647-2
- ⑦ 车尔尼钢琴手指灵巧的技术练习作品 740，武汉出版社，2002，ISBN 7-5430-2702-X
- ⑧ 克列门第钢琴练习曲选 29 首，人民音乐出版社，1958，ISBN7-103-00459-5
- ⑨ 莫什科夫斯基钢琴技巧练习曲 15 首，人民音乐出版社，1981，ISBN7-103-00407-2
- ⑩ 巴赫平均律钢琴曲集，湖南文艺出版社，2010，ISBN978-7-5404-4444-0
- ⑪ 肖邦练习曲，人民音乐出版社，2001，ISBN978-7-103-02413-3
- ⑫ 李斯特十二首超凡钢琴练习曲，湖南文艺出版社，2004，ISBN978-7-5404-3200-3
- ⑬ 莫扎特钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2005，ISBN978-7-5404-3469-4
- ⑭ 海顿钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2003，ISBN978-7-5404-2875-4
- ⑮ 贝多芬钢琴奏鸣曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02113-9

- ⑨⑥ 外国钢琴曲选 1, 人民音乐出版社, 1979, ISBN978-7-103-00248-3
- ⑨⑦ 外国钢琴曲选 2, 人民音乐出版社, 1981, ISBN978-7-103-00877-5
- ⑨⑧ 外国钢琴曲选 3, 人民音乐出版社, 2004, ISBN978-7-103-00249-0
- ⑨⑨ 外国钢琴曲选 4, 人民音乐出版社, 1992, ISBN978-7-103-00837-9
- ⑩⑩ 中国钢琴名曲曲库, 时代文艺出版社, ISBN978-7-5387-0965-0

(2) 自弹自唱曲目 (曲目源自人音版中小学音乐教材)

①闪烁的小星	②娃哈哈	③雪绒花	④摇篮曲
⑤友谊地久天长	⑥草原就是我的家	⑦我爱北京天安门	⑧美丽的田野
⑨美丽的夏牧场	⑩剪羊毛	⑪毕业歌	⑫保卫黄河
⑬举杯祝福	⑭爱星满天	⑮爱的人间	⑯感恩的心
⑰大海啊, 故乡	⑱可爱的家	⑲小螺号	⑳唱山歌
㉑海鸥	㉒卢沟谣	㉓真善美的小世界	㉔让我们荡起双桨
㉕我的中国心	㉖校园的早晨	㉗小鸟, 小鸟	㉘歌唱祖国
㉙半个月亮爬上来	㉚红河谷	㉛游击队歌	㉜中国人民解放军军歌
㉝乡间的小路	㉞同一首歌	㉟隐形的翅膀	㊱我相信
㊲小小少年	㊳大树桩你有几岁	㊴卖报歌	㊵蓝天向我们召唤

6. 主要实践教学环节: 舞台实践和网络+

十三、课程简介

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策, 围绕学校办学总目标, 以社会需求为导向, 培养适应新时代基础音乐教育发展需求, 具有坚定的政治信念, 高尚的师德, 先进的教育理念, 扎实的音乐教学能力与学科专业能力, 能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展、服务于中小学的卓越音乐教师。因此, 河北师范大学音乐学院音乐学系响应国家课程思政教育, 把“立德树人”作为教育根本任务的一种综合教育理念, 在指导学生钢琴演奏技巧及不同风格的钢琴作品进行研究和掌握下, 实现知识传授与价值引领的有效结合, 实现立德树人的润物无声, 进而实现培养社会主义建设者和接班人, 培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的根本任务。本课程是音乐学本科学生的必修课。钢琴课在高等院校音乐专业的同类课程中处于重要位置, 钢琴课是最赋有音乐表现力的一门综合课程, 也是最能综合体现各音乐艺术门类的重要课程。它是高等院校音乐教育中最重要的一门技能基础课, 是音乐创作、音乐表演、音乐教育所不可或缺的必修音乐技能。

十四、课程目标

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策，围绕学校办学总目标，以社会需求为导向，培养适应新时代基础音乐教育发展需求，具有坚定的政治信念，高尚的师德，先进的教育理念，扎实的音乐教学能力与学科专业能力，能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展/服务于中小学的卓越音乐教师。本课程要求学生掌握钢琴基础理论和演奏技能技巧。第一、训练读谱能力和对声音的听辨能力，学习音乐知识，不断提高对音乐的理解力；第二、掌握正确的演奏方法，科学强化各种技巧训练，并能够把自己对音乐的认识和理解通过钢琴演奏表现出来。第三、具有一定钢琴即兴伴奏和弹唱能力，能够胜任音乐教学和课外音乐活动辅导工作。

对于从事中学音乐教育教学的毕业生，毕业五年后预期达到：

1. **师德修养：**具有高度的社会责任感，践行社会主义核心价值观，热爱教育事业，具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养。

2. **专业素养：**具备良好的教师职业素养，深厚的音乐文化基础，突出的音乐教学能力，扎实的音乐实践能力和研究能力，熟悉当代教育理念及我国音乐教学现状，熟悉中学音乐课程标准，在学科教学、班级指导和教育实践活动中育心育德，提升学生音乐学科核心素养。

3. **全面育人：**具有以美育人的意识，理解音乐学科的美育价值，掌握综合育人的规律和方法，能够根据学情特点，在教育实践中将知识学习、能力发展和审美教育相结合，采用课堂教学、社团活动、主题教育等方式，帮助学生全面发展。

4. **终身发展：**能够把握国家基础音乐教育改革动向，树立终身学习理念，具备自我发展、自我完善的能力，不断提高自身素质，具有较好的问题意识和研究能力，直面当代教育教学发展，能够在协同工作、终身学习和实践反思中持续发展。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
1. 钢琴基础，提高钢琴素养。	第一章 基本技巧练习 第二章 练习曲 第三章 复调音乐	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	掌握基础知识、基本理论、学科前沿和发展态势，凝聚学科核心素养，完整演奏曲目。

2. 具有从教意愿，热爱音乐教师职业，具有积极的教育情感和正确的价值观。	第三章 复调音乐 第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	认同教师工作的意义和专业性，具有积极的教育情感和教育手段，既掌握音乐学科教学方法又掌握专业技能。
3. 掌握教育教学理论和中学音乐课程标准，开展教学分析活动和教学研究能力。	第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲 第六章 自弹自唱	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	深入理解音乐学科的教育价值，参与学校文化建设实践，以美育人，提升学生审美素养和综合能力。

九、教学内容及要求

教师根据因人制宜、因时制宜的原则来选择大纲的内容使用，钢琴教材丰富，大纲不可能把全部钢琴曲目纳入进来，教师可根据学生的特点及程度在大纲基础上进行拓展。

第一章：基本技术练习

主要内容：

- 一、基础钢琴（四）：A、降E关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。
- 二、1. 免师（有基础）：六组升号调大小调音阶琶音（四个八度，同向；考试随机抽取一组）
2. 免师（无基础）：E、降A关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。

基本要求：

1. 弹奏四个八度，并作不间断的反复练习
2. 要严格按照谱上标明的指法进行弹奏，同时特别注意3指和4指的指法运用要准确，这是掌握正确的音阶指法的重要一环。
3. 在进行转指的时候，注意保持手的平衡，同时要留意声音的均匀

重点及难点：

1. 强调每个手指的动作，即手指的举起、落下、站稳和移动都能够做到位，使每一个声音都结实、饱满、连贯。在此基础上逐步加快落指的速度。
2. 在对待指力比较弱的手指要给与更多的关注。
3. 强调弹奏音阶、琶音练习中音乐的律动感。

第二章：练习曲

主要内容：

1. 免师（无基础）曲目选择：车尔尼Op. 849、莱蒙练习曲 任选一首

2. 免师（有基础）曲目选择：车尔尼 Op. 299、克莱门蒂《名手之道》、车尔尼 Op. 740
莫什科夫斯基 Op. 27、肖邦音乐练习曲 Op. 10 Op. 25

基本要求：

学生要系统地进行演奏技术的训练，形成良好的、必要的技术技能，以获得具有很好地速度、力度、准确性及音乐表现力的演奏能力。如何在快速的跑动中兼顾旋律的歌唱性和音乐表情，是弹奏练习曲的一个重要学习目的。在钢琴教学中，对演奏技术的训练自始至终都占有十分重要的地位。

重点及难点：技术手段的掌握

第三章：复调音乐

主要内容：

1. 巴赫：《初级钢琴曲集》
2. 巴赫：《三部创意曲集》
3. 斯卡拉蒂：《奏鸣曲》

基本要求：

在钢琴学生的学琴过程中，对复调作品的学习是比较困难的一环。对一名的钢琴学生而言，掌握对复调作品的演奏能力的重要性，就如中国人学习古汉语一样。为了正确地把握复调作品，一定要了解作品产生的背景和表现手法以及基本的曲式结构，这对于学习演奏钢琴复调作品是极为重要的。

重点及难点：声部层次及控制

第四章：奏鸣曲

主要内容：钢琴作品 任选曲目一首。

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程小奏鸣曲。
2. 有专业基础学生曲目选择：莫扎特、海顿、贝多芬钢琴奏鸣曲集中早期作品的快板乐章一首。

基本要求：学生通过学习本部分的教学内容，准确的把握奏鸣曲的音乐风格。

重点及难点：结构的把握

第五章：乐曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程第一册、中国钢琴名曲曲库第一册
2. 有专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程、中国钢琴名曲曲库、外国钢琴曲选。

基本要求：

了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性，感受本土音乐文化与钢琴的碰撞。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好的综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲子很完整的展现出来。

重点及难点：钢琴音乐文献的解读和弹奏表现能力

第六章：自弹自唱

主要内容：自弹自唱一首，曲目要中小学音乐教材中作品。

课程教学内容主要包括：“钢琴即兴弹唱基本概念与要素”、“钢琴即兴伴奏弹唱步骤”“钢琴伴奏和声编配”、“伴奏织体音型的编配”、“前奏、间奏和尾奏的设计”、“歌曲风格分类”、“掌握百余首音乐作品的即兴弹奏”等。通过对基本理论的讲授、技能技巧的个别训练与集体训练及艺术实践等相结合的培养方式，解决学生在钢琴即兴弹奏遇到的实际问题，有效地使其掌握技术理论和实际操作技巧的重要性与必要性。最终达到自如的进行钢琴即兴伴奏与弹唱。

基本要求：

使学生初步掌握钢琴即兴伴奏和弹唱方面的知识，并能在导师的指导下学会自主的对不同风格、不同类型、特别是对中小学课本中的歌曲作品进行钢琴即兴伴奏和弹唱。通过此课程的学习，使学生了解钢琴即兴伴奏弹唱的基本艺术规律，何为钢琴即兴、何为钢琴伴奏，以及将如何进行作品弹奏的再创作问题。通过学习本课程，培养学生分析能力、实际操作能力、感受鲜活的艺术形象能力及合作与协作能力，从而提高其解决问题的能力。

重点及难点：

学生应具备能够独立准确地对不同音乐作品在前奏、间奏与尾奏、和声编配、织体设计、音型变化等方面进行有效完整的钢琴即兴伴奏和弹唱。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章 基本技巧练习	克服枯燥、踏实严谨
2	第二章 练习曲	解决具体问题、精益求精
3	第三章 复调音乐	层次分明、结构严谨
4	第四章 奏鸣曲	从喜、怒、哀、乐中提炼人类精神正能量
5	第五章 乐曲	世界各民族音乐文化的情感表达和音乐成就
6	第六章 自弹自唱	实际应用、创造力培养

七、学时分配（图表 1）

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	3.5 学时
2	第二章 练习曲	-	-	-	-
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	80 分钟	320 分钟	5+20 分钟/学时	8.9 学时
5	第五章 乐曲	80 分钟	320 分钟	5+20 分钟/学时	8.9 学时
6	第六章 自弹自唱	40 分钟	120 分钟	5+15 分钟/学时	3.6 学时
合 计		160 分钟	560 分钟	-	16 学时

备注：此表为基础钢琴（四）：第四章和第五章曲目中任选一项+第六章

学时分配（图表 2）

1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	3.6 学时
2	第二章 练习曲	40 分钟	160 分钟	25 分钟/学时	4.4 学时
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	40 分钟	160 分钟	5+20 分钟/学时	4.4 学时
5	第五章 乐曲	40 分钟	160 分钟	5+20 分钟/学时	4.4 学时
6	第六章 自弹自唱	40 分钟	120 分钟	5+15 分钟/学时	3.6 学时
合 计		160 分钟	560 分钟	-	16 学时

备注：此表为免师（无基础和有基础）：第四章和第五章曲目中任选一项+第六章

八、课程考核

29. 考核方式

课程过程化考核是指在整个教学过程中对学生的学习态度、学习行为、过程表现做出综合性考量的一种阶段性全面考核方式。其目的在于督促学生注重学习过程，调动学生学习的积极性、创造性。根据河北师范大学校教【2022】90号《关于组织制定过程化考核方案的通知》、校教【2021】9号《河北师范大学本科课程化考核管理办法》的文件要求和音乐学院教学委员会决议，结合音乐学专业人才培养目标与毕业要求，现制定本学期音乐学系课程过程化考核方案。具体分值占比为：课堂考勤5%、课堂表现10%、期中考试35%、期末考试50%。

具体要求如下：

1. 课堂考勤：5%，任课教师根据学生出勤情况进行评价。按百分制打分，教师每学期随机抽查10次课堂考勤，每次出勤计10分。

2. 课堂表现：10%，任课教师主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。按百分制打分，要求每位教师根据学生本学期整体实际课堂表现客观、公正地给予分数。

3. 期中考试：35%，

（1）所有课程的过程化考核（期中考试）需在第9周完成。

（2）理论大课由任课教师根据课程实际情况自行安排考试形式，留存期中考试原始材料，按时上交教学办。

（3）术科课程（基础声乐、基础钢琴）期中考试以提交视频形式考核。1. 学生按时完成视频提交至本班学委，逾期未按要求提交视频者按旷考处理，各年级学委负责审核曲目打分表与整理视频。2. 视频文件一律采用MP4格式，文件名为学号/姓名/曲目名称。3. 视频录制需在琴房或教室竖屏录制，学生衣着整洁得体，视频需清晰完整且声像同步，每首作品录制必须一次完成，不得进行任何形式的剪辑与后期处理。4. 《基础声乐》演唱时要全程全身入镜，正面直视镜头演唱，不允许使用扩音设备（流行演唱除外），曲目要求自选作品一首，背谱演唱；《基础钢琴》演奏时需全程将脸、身体、双手及钢琴琴键和谱架区域展示在镜头里，曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》，背谱演奏。5. 建立期中考试线下复核机制，对期中考试视频质量不合格与有作弊嫌疑的学生，酌情进行线下复核。

4. 期末考试：40%，

(1) 理论大课按要求闭卷考试，按时上交考试原始材料。

(2) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期末考试要求学生着正装，以线下演唱、演奏形式考核。1.《基础声乐》一、二年级演唱一首作品，曲目自选；三年级第一学期、四年级第一学期演唱一首作品，曲目自选（包括声乐演唱 90 分；钢琴正谱伴奏 10 分）。2.《基础钢琴》一、二年级演奏一首作品；三年级第一学期、四年级第一学期演奏两首作品（包括钢琴作品一首<80 分>；自弹自唱一首<20 分>），曲目要求：中小学音乐教材中作品）。（具体曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》）。3. 期末线下考试采取一票否决制，如学生期末考试成绩低于 60 分，则期中成绩视为无效，最终分数以期末线下成绩为准。4. 除毕业考试外，本科阶段所有考试（历次期中、期末考试）演唱、演奏曲目不得重复，一经查实按作弊处理，成绩视为无效。

5. 教师期中、期末考试评分要求与计算方法：

(1) 根据评分教师人数，酌情去掉 1 个最高分与最低分，取平均分为最终成绩。

(2) 取消各年级术科课程分数上限。各年级优秀率（90 分及以上）不得超过本年级同一课程总人数的 25%。

30. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤	课堂表现	期中考试	期末考试
课程目标 1	20%	15%	10%	10%
课程目标 2	25%	20%	50%	50%
课程目标 3	25%	25%	20%	20%
课程目标 4	30%	40%	20%	20%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

本课程的教学策略为一对一教学的授课形式。个别课的基本教学以课堂讲授为主，教师根据学生每周回课的进度和存在的问题，针对性的进行讲解与调整课程进度。同时老师向学生示范正确的演奏效果，使学生更加深刻的理解老师的指导。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程。

河北师范大学《基础钢琴（五）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601567

课程名称：基础钢琴（五）

英文名称：Basic Piano V

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：裴建伟、姚大庆、魏欣、张岩、杨捷、王娟娟、段志敏、金辉

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/必修课

2. 学分/学时：0.5/16

    理论学时：0   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学（钢琴）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

（1）钢琴教材书目

- ⑩¹ 哈农，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02176-7
- ⑩² 车尔尼钢琴初步教程作品 599，人民音乐出版社，2000，ISBN978-7-103-02060-9
- ⑩³ 巴赫创意曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02064-7
- ⑩⁴ 钢琴基础教程，上海音乐出版社，2003，ISBN978-7-80667-269-3/J. 251
- ⑩⁵ 车尔尼钢琴流畅练习曲作品 849，上海音乐学院出版社，2005，ISBN7-80692-137-0
- ⑩⁶ 车尔尼钢琴快速练习曲作品 299，人民音乐出版社，2002，ISBN978-7-103-02647-2
- ⑩⁷ 车尔尼钢琴手指灵巧的技术练习作品 740，武汉出版社，2002，ISBN 7-5430-2702-X
- ⑩⁸ 克列门第钢琴练习曲选 29 首，人民音乐出版社，1958，ISBN7-103-00459-5
- ⑩⁹ 莫什科夫斯基钢琴技巧练习曲 15 首，人民音乐出版社，1981，ISBN7-103-00407-2
- ⑩¹⁰ 巴赫平均律钢琴曲集，湖南文艺出版社，2010，ISBN978-7-5404-4444-0
- ⑩¹¹ 肖邦练习曲，人民音乐出版社，2001，ISBN978-7-103-02413-3
- ⑩¹² 李斯特十二首超凡钢琴练习曲，湖南文艺出版社，2004，ISBN978-7-5404-3200-3
- ⑩¹³ 莫扎特钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2005，ISBN978-7-5404-3469-4
- ⑩¹⁴ 海顿钢琴奏鸣曲集，湖南文艺出版社，2003，ISBN978-7-5404-2875-4
- ⑩¹⁵ 贝多芬钢琴奏鸣曲集，人民音乐出版社，2000，ISBN7-103-02113-9

- ⑩ 外国钢琴曲选 1, 人民音乐出版社, 1979, ISBN978-7-103-00248-3
- ⑪ 外国钢琴曲选 2, 人民音乐出版社, 1981, ISBN978-7-103-00877-5
- ⑫ 外国钢琴曲选 3, 人民音乐出版社, 2004, ISBN978-7-103-00249-0
- ⑬ 外国钢琴曲选 4, 人民音乐出版社, 1992, ISBN978-7-103-00837-9
- ⑭ 中国钢琴名曲曲库, 时代文艺出版社, ISBN978-7-5387-0965-0

(2) 自弹自唱曲目 (曲目源自人音版中小学音乐教材)

① 闪烁的小星	② 娃哈哈	③ 雪绒花	④ 摇篮曲
⑤ 友谊地久天长	⑥ 草原就是我的家	⑦ 我爱北京天安门	⑧ 美丽的田野
⑨ 美丽的夏牧场	⑩ 剪羊毛	⑪ 毕业歌	⑫ 保卫黄河
⑬ 举杯祝福	⑭ 爱星满天	⑮ 爱的人间	⑯ 感恩的心
⑰ 大海啊, 故乡	⑱ 可爱的家	⑲ 小螺号	⑳ 唱山歌
㉑ 海鸥	㉒ 卢沟谣	㉓ 真善美的小世界	㉔ 让我们荡起双桨
㉕ 我的中国心	㉖ 校园的早晨	㉗ 小鸟, 小鸟	㉘ 歌唱祖国
㉙ 半个月亮爬上来	㉚ 红河谷	㉛ 游击队歌	㉜ 中国人民解放军军歌
㉝ 乡间的小路	㉞ 同一首歌	㉟ 隐形的翅膀	㊱ 我相信
㊲ 小小少年	㊳ 大树桩你有几岁	㊴ 卖报歌	㊵ 蓝天向我们召唤

6. 主要实践教学环节: 舞台实践和网络+

十五、课程简介

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策, 围绕学校办学总目标, 以社会需求为导向, 培养适应新时代基础音乐教育发展需求, 具有坚定的政治信念, 高尚的师德, 先进的教育理念, 扎实的音乐教学能力与学科专业能力, 能够适应并引领国家基础音乐教育改革发展、服务于中小学的卓越音乐教师。因此, 河北师范大学音乐学院音乐学系响应国家课程思政教育, 把“立德树人”作为教育根本任务的一种综合教育理念, 在指导学生钢琴演奏技巧及不同风格的钢琴作品进行研究和掌握下, 实现知识传授与价值引领的有效结合, 实现立德树人的润物无声, 进而实现培养社会主义建设者和接班人, 培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的根本任务。本课程是音乐学本科学生的必修课。钢琴课在高等院校音乐专业的同类课程中处于重要位置, 钢琴课是最赋有音乐表现力的一门综合课程, 也是最能综合体现各音乐艺术门类的重要课程。它是高等院校音乐教育中最重要的一门技能基础课, 是音乐创作、音乐表演、音乐教育所不可或缺的必修音乐技能。

十六、课程目标

本专业贯彻落实党和国家的教育方针政策，围绕学校办学总目标，以社会需求为导向，培养适应新时代基础音乐教育发展需求，具有坚定的政治信念，高尚的师德，先进的教育理念，扎实的音乐教学能力与学科专业能力，能够适应并引领国家基础音乐教育改革/服务于中小学的卓越音乐教师。本课程要求学生掌握钢琴基础理论和演奏技能技巧。第一、训练读谱能力和对声音的听辨能力，学习音乐知识，不断提高对音乐的理解力；第二、掌握正确的演奏方法，科学强化各种技巧训练，并能够把自己对音乐的认识和理解通过钢琴演奏表现出来。第三、具有一定钢琴即兴伴奏和弹唱能力，能够胜任音乐教学和课外音乐活动辅导工作。

对于从事中学音乐教育教学的毕业生，毕业五年后预期达到：

1. **师德修养：**具有高度的社会责任感，践行社会主义核心价值观，热爱教育事业，具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养。

2. **专业素养：**具备良好的教师职业素养，深厚的音乐文化基础，突出的音乐教学能力，扎实的音乐实践能力和研究能力，熟悉当代教育理念及我国音乐教学现状，熟悉中学音乐课程标准，在学科教学、班级指导和教育实践活动中育心育德，提升学生音乐学科核心素养。

3. **全面育人：**具有以美育人的意识，理解音乐学科的美育价值，掌握综合育人的规律和方法，能够根据学情特点，在教育实践中将知识学习、能力发展和审美教育相结合，采用课堂教学、社团活动、主题教育等方式，帮助学生全面发展。

4. **终身发展：**能够把握国家基础音乐教育改革动向，树立终身学习理念，具备自我发展、自我完善的能力，不断提高自身素质，具有较好的问题意识和研究能力，直面当代教育教学发展，能够在协同工作、终身学习和实践反思中持续发展。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
1. 钢琴基础，提高钢琴素养。	第一章 基本技巧练习 第二章 练习曲	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1	掌握基础知识、基本理论、学科前沿和发展态势，凝

	第三章 复调音乐	3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	聚学科核心素养，完整演奏曲目。
2. 具有从教意愿，热爱音乐教师职业，具有积极的教育情感和正确的价值观。	第三章 复调音乐 第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	认同教师工作的意义和专业性，具有积极的教育情感和教育手段，既掌握音乐学科教学方法又掌握专业技能。
3. 掌握教育教学理论和中学音乐课程标准，开展教学分析活动和教学研究能力。	第四章 奏鸣曲 第五章 中外乐曲 第六章 自弹自唱	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	深入理解音乐学科的教育价值，参与学校文化建设实践，以美育人，提升学生审美素养和综合能力。

十、教学内容及要求

教师根据因人制宜、因时制宜的原则来选择大纲的内容使用，钢琴教材丰富，大纲不可能把全部钢琴曲目纳入进来，教师可根据学生的特点及程度在大纲基础上进行拓展。

第一章：基本技术练习

主要内容：

- 一、基础钢琴（五）：E、降A关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。
- 二、免师：1. 无基础：B、降D关系大小调音阶琶音，要求同向、四个八度。
2. 有基础：六组降号调大小调音阶琶音（四个八度，同向；考试随机抽取一组）

基本要求：

1. 弹奏四个八度，并作不间断的反复练习
2. 要严格按照谱上标明的指法进行弹奏，同时特别注意3指和4指的指法运用要准确，这是掌握正确的音阶指法的重要一环。
3. 在进行转指的时候，注意保持手的平衡，同时要留意声音的均匀

重点及难点：

1. 强调每个手指的动作，即手指的举起、落下、站稳和移动都能够做到位，使每一个声音都结实、饱满、连贯。在此基础上逐步加快落指的速度。
2. 在对待指力比较弱的手指要给与更多的关注。
3. 强调弹奏音阶、琶音练习中音乐的律动感。

第二章：练习曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：车尔尼 Op. 849 任选一首
2. 有专业基础学生曲目选择：车尔尼 Op. 740 及以上程度练习曲一首或复调作品一首

基本要求：

学生要系统地进行演奏技术的训练，形成良好的、必要的技术技能，以获得具有很好地速度、力度、准确性及音乐表现力的演奏能力。如何在快速的跑动中兼顾旋律的歌唱性和音乐表情，是弹奏练习曲的一个重要学习目的。在钢琴教学中，对演奏技术的训练自始至终都占有十分重要的地位。

重点及难点：技术手段的掌握

第三章：复调音乐

主要内容：

1. 巴赫：《初级钢琴曲集》
2. 巴赫：《三部创意曲集》
3. 斯卡拉蒂：《奏鸣曲》

基本要求：

在钢琴学生的学琴过程中，对复调作品的学习是比较困难的一环。对一名的钢琴学生而言，掌握对复调作品的演奏能力的重要性，就如中国人学习古汉语一样。为了正确地把握复调作品，一定要了解作品产生的背景和表现手法以及基本的曲式结构，这对于学习演奏钢琴复调作品是极为重要的。

重点及难点：声部层次及控制

第四章：奏鸣曲

主要内容：钢琴作品 任选曲目一首。

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程小奏鸣曲。
2. 有专业基础学生曲目选择：莫扎特、海顿、贝多芬钢琴奏鸣曲集中早期作品的快板乐章一首。

基本要求：学生通过学习本部分的教学内容，准确的把握奏鸣曲的音乐风格。

重点及难点：结构的把握

第五章：乐曲

主要内容：

1. 无专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程第一册、中国钢琴名曲曲库第一册
2. 有专业基础学生曲目选择：钢琴基础教程、中国钢琴名曲曲库、外国钢琴曲选

基本要求：

了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性，感受本土音乐文化与钢琴的碰撞。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好的综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲子很完整的展现出来。

重点及难点：钢琴音乐文献的解读和弹奏表现能力

第六章：自弹自唱

主要内容：自弹自唱一首，曲目要中小学音乐教材中作品。

课程教学内容主要包括：“钢琴即兴弹唱基本概念与要素”、“钢琴即兴伴奏弹唱步骤”“钢琴伴奏和声编配”、“伴奏织体音型的编配”、“前奏、间奏和尾奏的设计”、“歌曲风格分类”、“掌握百余首音乐作品的即兴弹奏”等。通过对基本理论的讲授、技能技巧的个别训练与集体训练及艺术实践等相结合的培养方式，解决学生在钢琴即兴弹奏遇到的实际问题，有效地使其掌握技术理论和实际操作技巧的重要性与必要性。最终达到自如的进行钢琴即兴伴奏与弹唱。

基本要求：

使学生初步掌握钢琴即兴伴奏和弹唱方面的知识，并能在导师的指导下学会自主的对不同风格、不同类型、特别是对中小学课本中的歌曲作品进行钢琴即兴伴奏和弹唱。通过此课程的学习，使学生了解钢琴即兴伴奏弹唱的基本艺术规律，何为钢琴即兴、何为钢琴伴奏，以及将如何进行作品弹奏的再创作问题。通过学习本课程，培养学生分析能力、实际操作能力、感受鲜活的艺术形象能力及合作与协作能力，从而提高其解决问题的能力。

重点及难点：

学生应具备能够独立准确地对不同音乐作品在前奏、间奏与尾奏、和声编配、织体设计、音型变化等方面进行有效完整的钢琴即兴伴奏和弹唱。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章 基本技巧练习	克服枯燥、踏实严谨

2	第二章 练习曲	解决具体问题、精益求精
3	第三章 复调音乐	层次分明、结构严谨
4	第四章 奏鸣曲	从喜、怒、哀、乐中提炼人类精神正能量
5	第五章 乐曲	世界各民族音乐文化的情感表达和音乐成就
6	第六章 自弹自唱	实际应用、创造力培养

七、学时分配（图表 1）

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	3.5 学时
2	第二章 练习曲	-	-	-	-
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	80 分钟	320 分钟	5+20 分钟/学时	8.9 学时
5	第五章 乐曲	80 分钟	320 分钟	5+20 分钟/学时	8.9 学时
6	第六章 自弹自唱	40 分钟	120 分钟	5+15 分钟/学时	3.6 学时
合 计		160 分钟	560 分钟	-	16 学时

备注：此表为基础钢琴（五）：第四章和第五章曲目中任选一项+第六章

学时分配（图表 2）

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	总学时
1	第一章 基本技巧练习	40 分钟	120 分钟	20 分钟/学时	3.6 学时
2	第二章 练习曲	40 分钟	160 分钟	25 分钟/学时	4.4 学时
3	第三章 复调音乐	-	-	-	-
4	第四章 奏鸣曲	40 分钟	160 分钟	5+20 分钟/学时	4.4 学时
5	第五章 乐曲	40 分钟	160 分钟	5+20 分钟/学时	4.4 学时
6	第六章 自弹自唱	40 分钟	120 分钟	5+15 分钟/学时	3.6 学时
合 计		160 分钟	560 分钟	-	16 学时

备注：此表为免师（无基础和有基础）：第四章和第五章曲目中任选一项+第六章

八、课程考核

31. 考核方式

课程过程化考核是指在整个教学过程中对学生的学习态度、学习行为、过程表现做出综合性考量的一种阶段性全面考核方式。其目的在于督促学生注重学习过程，调动学生学习的积极性、创造性。根据河北师范大学校教【2022】90号《关于组织制定过程化考核方案的通知》、校教【2021】9号《河北师范大学本科课程化考核管理办法》的文件要求和音乐学院教学委员会决议，结合音乐学专业人才培养目标与毕业要求，现制定本学期音乐学系课程过程化考核方案。具体分值占比为：课堂考勤5%、课堂表现10%、期中考试35%、期末考试50%。

具体要求如下：

1. 课堂考勤：5%，任课教师根据学生出勤情况进行评价。按百分制打分，教师每学期随机抽查10次课堂考勤，每次出勤计10分。

2. 课堂表现：10%，任课教师主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。按百分制打分，要求每位教师根据学生本学期整体实际课堂表现客观、公正地给予分数。

3. 期中考试：35%，

(1) 所有课程的过程化考核（期中考试）需在第9周完成。

(2) 理论大课由任课教师根据课程实际情况自行安排考试形式，留存期中考试原始材料，按时上交教学办。

(3) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期中考试以提交视频形式考核。1. 学生按时完成视频提交至本班学委，逾期未按要求提交视频者按旷考处理，各年级学委负责审核曲目打分表与整理视频。2. 视频文件一律采用MP4格式，文件名为学号/姓名/曲目名称。3. 视频录制需在琴房或教室竖屏录制，学生衣着整洁得体，视频需清晰完整且声像同步，每首作品录制必须一次完成，不得进行任何形式的剪辑与后期处理。4. 《基础声乐》演唱时要全程全身入镜，正面直视镜头演唱，不允许使用扩音设备（流行演唱除外），曲目要求自选作品一首，背谱演唱；《基础钢琴》演奏时需全程将脸、身体、双手及钢琴琴键和谱架区域展示在镜头里，曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》，背谱演奏。5. 建立期中考试线下复核机制，对期中考试视频质量不合格与有作弊嫌疑的学生，酌情进行线下复核。

4. 期末考试：40%，

(1) 理论大课按要求闭卷考试，按时上交考试原始材料。

(2) 术科课程（基础声乐、基础钢琴）期末考试要求学生着正装，以线下演唱、演奏形式考核。1.《基础声乐》一、二年级演唱一首作品，曲目自选；三年级第一学期、四年级第一学期演唱一首作品，曲目自选（包括声乐演唱 90 分；钢琴正谱伴奏 10 分）。2.《基础钢琴》一、二年级演奏一首作品；三年级第一学期、四年级第一学期演奏两首作品（包括钢琴作品一首<80 分>；自弹自唱一首<20 分>），曲目要求：中小学音乐教材中作品）。（具体曲目要求详见《音乐学系钢琴方向考试曲目细则》）。3. 期末线下考试采取一票否决制，如学生期末考试成绩低于 60 分，则期中成绩视为无效，最终分数以期末线下成绩为准。4. 除毕业考试外，本科阶段所有考试（历次期中、期末考试）演唱、演奏曲目不得重复，一经查实按作弊处理，成绩视为无效。

5. 教师期中、期末考试评分要求与计算方法：

(1) 根据评分教师人数，酌情去掉 1 个最高分与最低分，取平均分为最终成绩。

(2) 取消各年级术科课程分数上限。各年级优秀率（90 分及以上）不得超过本年级同一课程总人数的 25%。

32. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤	课堂表现	期中考试	期末考试
课程目标 1	20%	15%	10%	10%
课程目标 2	25%	20%	50%	50%
课程目标 3	25%	25%	20%	20%
课程目标 4	30%	40%	20%	20%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

本课程的教学策略为一对一教学的授课形式。个别课的基本教学以课堂讲授为主，教师根据学生每周回课的进度和存在的问题，针对性的进行讲解与调整课程进度。同时老师向学生示范正确的演奏效果，使学生更加深刻的理解老师的指导。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程。

河北师范大学《基础声乐一》课程教学大纲

课程代码：30601409

课程名称：基础声乐（一）

英文名称：Basic vocal music I

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：李占秀、苏娜、许晖、赵津、张年华、姚德鹏、陈杨名

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：专业平台课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时：0.0-1.0

理论学时：   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学专业

4. 先修课程：主项（一）

5. 课程学习资源：

教材：

《声乐曲选集》（中外6册）罗宪君 人民音乐出版社，1986，ISBN：9787103000830

《声乐基础》周小燕 高等教育出版社，1990，ISBN：9787040033533

《外国歌剧咏叹调》（男、女声5册）周枫 上海音乐出版社，2021，ISBN：9787805534299

《沈湘声乐教学艺术》李晋玮 华乐出版社，1998，ISBN：9787805537412

《声乐学基础》石惟正 人民音乐出版社，2002， ISBN：7103024758

《歌唱的方法》薛良 中国文联出版公司，1997，ISBN：9787505925083

《歌唱艺术》那查连科 人民音乐出版社，2002，ISBN：9787103023068

《现代民族唱法基础》李丽 海南出版社，1998，ISBN：7-80645-175-7

《卡鲁索的发声方法》马腊费奥 人民音乐出版社，2000，ISBN： 9787103010198

注：随着新书籍与内容的更新将不断的进行教材的补充，并根据教师授课习惯进行调整和更新；理论与实践并行，教师根据学生具体情况具体分析；训练声音技能的基本方法根据学生的条件，自主选择发声练习、发声短句和练声曲。教学曲目中外不限、民歌不限。

7. 主要实践教学环节：

采用 1 对 1、1 对 2 的形式进行小班授课，课程内容涵盖练声、歌唱两个模块。

二、课程简介

音乐学专业《基础声乐》课程，作为专业平台必修课程，是通过训练学生用科学的发声方法来进行歌唱的一门学科。本课程是一门在正确的艺术观指导下，继承和发展正确发声方法，通过本课程的学习使学生掌握声乐的专业知识与技能，系统的掌握科学的发声方法，具备正确的歌唱状态，较系统的声乐基础理论知识和演唱技能技巧，正确把握作品风格，音乐表现力，能分析处理一般声乐作品，具备一定的范唱能力，能够在毕业后适应中小学、幼教等音乐师资的需求。

本课程开设的目的是为我省乃至全国培养杰出的、具备一专多能的中、小学声乐教育人才。一名优秀的声乐教师要具备“能唱、会教”、“上得了讲台、站得稳舞台”的特点。一名合格的中小学音乐教师我们除了专业知识要扎实之外，还要培养良好的组织教学能力、处理和运用教材或资料的能力、课堂教学的能力、组织课外活动的的能力，尤其是要培养学生具备在日后教学过程中的课程思政水平与能力。这些都是作为一个中小学教师具备的基本素质。

为了更好的贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，即“要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。要用好课堂教学这个主渠道，思想政治理论课要坚持在改进中加强，提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。”音乐学专业在此次最新的教学大纲的修订中，充分利用声乐课在“课程思政”的优势，通过对教材的优化选择已达到使课程思政贯穿整个声乐课全过程的目的。

《基础声乐》课作为高校音乐学专业的必修课，坚持德育为先的教育理念，将“课程思政”环节贯穿于声乐课程的每个环节，从教学内容、教学过程、教学评价等方面开展深入研究和探索。在教授声乐专业的理论知识的同时，注重技能性、艺术性的学习，使学生在学习与演唱中感受生活、感知世界、感悟人生，进而提高人格修养，促进全面发展。

三、课程目标

1. 通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。

2. 通过本科阶段较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习,使学生具备教学范唱能力。

3. 具备一定的演唱教学能力。

4. 让学生系统的掌握声乐基础理论和声乐教学方法,以达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	气息的运用	学科素养 3.1	
课程目标 2	发声技巧	学科素养 3.1	
课程目标 3	腔体运用	学科素养 3.1	
课程目标 4	声乐作品演唱教学	教学情怀 2.1、2.2 学科素养 3.1、3.2、3.3 教学能力 4.1	

五、教学内容及要求

基础声乐课的教学内容主要涵盖四个模块,分别为气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学。在声乐课堂中,四个模块不是各自独立的,而是相互融合、相互交叉进行的。

大学一年级(第二学期):首先初步建立正确的声音观念和歌唱状态,培养良好的歌唱心理和歌唱习惯;以中声区训练为主,做到歌唱时整体基本协调,声音自然流畅,初步掌握正确的呼吸方法,初步确定演唱声部;要求歌唱语言清楚和准确的音准节奏,有初步表现作品思想情感的能力;演唱曲目应达到12—16首,精唱曲目应达到6—8首。演唱曲目以初级作品为主,外国艺术歌曲要求尽量用原文演唱。

参考曲目:

《送别》、《春思曲》、《踏雪寻梅》、《卖布谣》、《别亦难》、《页里麦》、《半个月亮爬上来》、《康定情歌》、《延水谣》、《清流》、《梅娘曲》、《长城谣》、《思乡曲》、《大海啊故乡》、《我亲爱的》、《故乡的小路》、《在我的心里》、《摇篮曲》、《月之故乡》、《阿玛丽莉》、《虽然你冷酷无情》、《在路旁》、《二月里来》、《云雀》(格林卡)、《问》、《黄水谣》、《跑马溜溜的山上》、《紫竹调》、《太阳出来喜洋洋》、《铁蹄下的歌女》、《牧羊姑娘》、《渔光曲》、《嘎达梅林》、《嘎达梅林》、《北风吹》、《秋收》、《半屏山》、《尼娜》、《深深的海洋》等等。

章节名称：声乐基础理论与实践-气息的运用

主要内容：针对一年级音乐学学生讲解气息的运用。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，打好声乐演唱中气息的基本功。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-发声技巧

主要内容：针对一年级音乐学学生讲解有关发声位置的相关知识。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，将学生练声时的发声位置逐渐规范化，训练学生的发声技巧。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-腔体运用

主要内容：在练声与歌唱环节中，根据学生实际情况为学生讲解腔体的运用。

基本要求：通过十六周的课堂训练，以及课下练习，让学生逐渐熟悉演唱时各腔体的运用。

重点：各腔体的灵活运用是声乐演唱的关键，而达到灵活运用这一水平是需要在科学的方法下，经过长期的学习训练才能够逐渐完成的。所以音乐学教师需要根据不同学生的实际情况，进行针对性的教学。

难点：如何针对不同声部、以及不同嗓音特点的同学进行针对性的训练是重中之重。声乐教师在示范教学的同时，更要鼓励学生，激发学生的学习动力，针对不同学生的问题，定制合理的训练方式，循序渐进。

章节名称：声乐作品演唱教学

主要内容：通过课堂解决学生声乐演唱中出现的各类演唱技巧与情感运用的问题。

基本要求：通过课程的学习，使学生逐渐树立良好的歌唱意识，打好基本功，并通过不断地学习，将各民族风格的歌曲更好地诠释出来。

重点：认真打好歌唱技术与表演两方面的基本功，在教学中，如何把与国际接轨的一流的声乐演唱方法和现实的学生演唱能力融合起来，把不同国家、地区、民族、时代的作品风格更好地诠释出来。

难点：如何打好声乐技术和艺术的基本功，不要急于求成，为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	声乐基础理论与实践	基础声乐课以一对一小课、一对二小组课的形式为主，进行面对面的近距离教学，教师与学生更易拉近产生信任和亲近感，对于在课堂教学中融入思政教学有着较大的优势。教师把思政教育的内容通过恰当的形式“润物细无声”地渗透到声乐课教学中，帮助学生筑牢政治信仰，坚定理想信念，做到政治信仰知行合一。
2	声乐作品演唱教学	在歌曲的布置上，老师们会注重让学生们学习红色歌曲，让学生在学习接受思政教育，在歌声中领悟中国共产党人的理想情怀。

七、学时分配

基础声乐课作为专业小课，和一般的文理类理论课程有本质区别。基础声乐课程的授课模式是一对一、一对二的小班教学，课堂教学内容主要是以气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学四个模块组成，四个模块相互交叉融合。老师在这四个模块的基础上，会根据不同学生的音域、音色、气息、腔体、咬字、节奏等问题进行对应的指导。

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	声乐基础理论与实践-气息的运用				16
2	声乐基础理论与实践-发声技巧				
3	声乐基础理论与实践-腔体运用				
4	声乐作品演唱教学				
合计					16

八、课程考核

33. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用视频提交形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。
- (4) 期末考试：50%，采用线下登台表演形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打

分。

34. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试
课程目标 1	25%	25%
课程目标 2	25%	25%
课程目标 3	25%	25%
课程目标 4	25%	25%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议

基础声乐课程作为音乐学院音乐学专业必修课程，是以学生为主，深度参与的小班教学课程。教师根据不同学生的特点以及问题，进行针对性的教学。学生们通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，逐渐掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。在本科四年较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习，学生会具备教学范唱能力，掌握声乐基础理论和声乐教学方法，已达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

河北师范大学《基础声乐（二）》课程教学大纲

课程代码：20601410

课程名称：基础声乐（二）

英文名称：Basic vocal music II

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：李占秀、苏娜、许晖、赵津、张年华、姚德鹏、陈杨名

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：专业平台课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时：0.0-1.0

理论学时：   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学专业

4. 先修课程：基础声乐（一）

5. 课程学习资源：

教材：

《声乐曲选集》（中外6册）罗宪君 人民音乐出版社，1986，ISBN：9787103000830

《声乐基础》周小燕 高等教育出版社，1990，ISBN：9787040033533

《外国歌剧咏叹调》（男、女声5册）周枫 上海音乐出版社，2021，ISBN：9787805534299

《沈湘声乐教学艺术》李晋玮 华乐出版社，1998，ISBN：9787805537412

《声乐学基础》石惟正 人民音乐出版社，2002， ISBN：7103024758

《歌唱的方法》薛良 中国文联出版公司，1997，ISBN： 9787505925083

《歌唱艺术》那查连科 人民音乐出版社，2002，ISBN： 9787103023068

《现代民族唱法基础》李丽 海南出版社，1998，ISBN：7-80645-175-7

《卡鲁索的发声方法》马腊费奥 人民音乐出版社，2000，ISBN： 9787103010198

注：随着新书籍与内容的更新将不断的进行教材的补充，并根据教师授课习惯进行调整和更新；理论与实践并行，教师根据学生具体情况具体分析；训练声音技能的基本方法根据学生的条件，自主选择发声练习、发声短句和练声曲。教学曲目中外不限、民歌不限。

8. 主要实践教学环节：

采用 1 对 1、1 对 2 的形式进行小班授课，课程内容涵盖练声、歌唱两个模块。

二、课程简介

音乐学专业《基础声乐》课程，作为专业平台必修课程，是通过训练学生用科学的发声方法来进行歌唱的一门学科。本课程是一门在正确的艺术观指导下，继承和发展正确发声方法，通过本课程的学习使学生掌握声乐的专业知识与技能，系统的掌握科学的发声方法，具备正确的歌唱状态，较系统的声乐基础理论知识和演唱技能技巧，正确把握作品风格，音乐表现力，能分析处理一般声乐作品，具备一定的范唱能力，能够在毕业后适应中小学、幼教等音乐师资的需求。

本课程开设的目的是为我省乃至全国培养杰出的、具备一专多能的中、小学声乐教育人才。一名优秀的声乐教师要具备“能唱、会教”、“上得了讲台、站得稳舞台”的特点。一名合格的中小学音乐教师我们除了专业知识要扎实之外，还要培养良好的组织教学能力、处理和运用教材或资料的能力、课堂教学的能力、组织课外活动的的能力，尤其是要培养学生具备在日后教学过程中的课程思政水平与能力。这些都是作为一个中小学教师具备的基本素质。

为了更好的贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，即“要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。要用好课堂教学这个主渠道，思想政治理论课要坚持在改进中加强，提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。”音乐学专业在此次最新的教学大纲的修订中，充分利用声乐课在“课程思政”的优势，通过对教材的优化选择已达到使课程思政贯穿整个声乐课全过程的目的。

《基础声乐》课作为高校音乐学专业的必修课，坚持德育为先的教育理念，将“课程思政”环节贯穿于声乐课程的每个环节，从教学内容、教学过程、教学评价等方面开展深入研究和探索。在教授声乐专业的理论知识的同时，注重技能性、艺术性的学习，使学生在学习与演唱中感受生活、感知世界、感悟人生，进而提高人格修养，促进全面发展。

三、课程目标

1. 通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。
2. 通过本科阶段较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习，使学生具备教学范唱能力。
3. 具备一定的演唱教学能力。
4. 让学生系统的掌握声乐基础理论和声乐教学方法，以达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	气息的运用	学科素养 3.1	
课程目标 2	发声技巧	学科素养 3.1	
课程目标 3	腔体运用	学科素养 3.1	
课程目标 4	声乐作品演唱教学	教学情怀 2.1、2.2 学科素养 3.1、3.2、3.3 教学能力 4.1	

五、教学内容及要求

基础声乐课的教学内容主要涵盖四个模块，分别为气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学。在声乐课堂中，四个模块不是各自独立的，而是相互融合、相互交叉进行的。

大学二年级(第三、四学期):在训练中声区的基础上，因势利导，进行换声区训练，逐步扩大音域，做到歌唱时声音位置基本统一，有稳定正确的歌唱状态，歌唱有一定得呼吸支持;在对声音进行基本训练的基础上，逐步增加一些歌唱技能和技巧的练习。要求准确掌握歌唱时音准、节奏和吐字的正确清晰，并能较完整地表达作品内容和掌握作品风格，培养良好的舞台演唱作风和气质;演唱曲目总数应达到 16—18 首，其中泛唱曲目 6—8 首，精唱曲目 8—10 首。

参考曲目:

《乘着那歌声翅膀》、《嘎哦丽泰》、《阿玛丽莉》、《曲蔓地》、《多么幸福赞美你》、《牧马之歌》、《假如你爱我》、《茶山新歌》、《妮娜》、《嘉陵江上》、《致音乐》、《祖国慈祥的母亲》、《北方的星》、《赶牲灵》、《三十里铺》、《小背篓》、《驼铃》、《梭罗河》、《赋登楼》、《故乡亲人》、《天下黄河十八湾》、《沉睡的美人》、《牧歌》、《虽然你残酷无情》、《牧羊歌》、《妮娜》、《可爱的一朵玫瑰花》、《嘎达梅林》、《少女的愿望》、《野玫瑰》、《草原之夜》、《美丽的孔雀河》、《我的祖国妈妈》、《紫罗

兰》、《啊！中国的土地》、《中国的月亮》、《小夜曲》、《多么幸福能赞美你》、《三峡情》、《绣荷包》、《手挽手》、《我爱你塞北的雪》、《小鱒鱼》、《暮春》、《谁是西尔维娅》、《悲歌》、《叫我如何不想他》、《小河淌水》、《红豆词》、《玫瑰三愿》、《银色的月光下》、《燕子》、《曲蔓地》、《致音乐》、《西班牙女郎》、《枉凝眉》、《祖国慈祥的母亲》、《假如你爱我》、《世上没有优丽狄茜我怎能活》、《你们可知道》、《梧桐树》、《荷花梦》。

章节名称：声乐基础理论与实践-气息的运用

主要内容：针对音乐学学生讲解气息的运用。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，打好声乐演唱中气息的基本功。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-发声技巧

主要内容：针对音乐学学生讲解有关发声位置的相关知识。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，将学生练声时的发声位置逐渐规范化，训练学生的发声技巧。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-腔体运用

主要内容：在练声与歌唱环节中，根据学生实际情况为学生讲解腔体的运用。

基本要求：通过十六周的课堂训练，以及课下练习，让学生逐渐熟悉演唱时各腔体的运用。

重点：各腔体的灵活运用是声乐演唱的关键，而达到灵活运用这一水平是需要在科学的方法下，经过长期的学习训练才能够逐渐完成的。所以音乐学教师需要根据不同学生的实际情况，进行针对性的教学。

难点：如何针对不同声部、以及不同嗓音特点的同学进行针对性的训练是重中之重。声乐教师在示范教学的同时，更要鼓励学生，激发学生的学习动力，针对不同学生的问题，定制合理的训练方式，循序渐进。

章节名称：声乐作品演唱教学

主要内容：通过课堂解决学生声乐演唱中出现的各类演唱技巧与情感运用的问题。

基本要求：通过课程的学习，使学生逐渐树立良好的歌唱意识，打好基本功，并通过不断地学习，将各民族风格的歌曲更好地诠释出来。

重点：认真打好歌唱技术与表演两方面的基本功，在教学中，如何把与国际接轨的一流的声乐演唱方法和现实的学生演唱能力融合起来，把不同国家、地区、民族、时代的作品风格更好地诠释出来。

难点：如何打好声乐技术和艺术的基本功，不要急于求成，为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	声乐基础理论与实践	基础声乐课以一对一小课、一对二小组课的形式为主，进行面对面的近距离教学，教师与学生更易拉近距离产生信任和亲近感，对于在课堂教学中融入思政教学有着较大的优势。教师把思政教育的内容通过恰当的形式“润物细无声”地渗透到声乐课教学中，帮助学生筑牢政治信仰，坚定理想信念，做到政治信仰知行合一。
2	声乐作品演唱教学	在歌曲的布置上，老师们会注重让学生们学习红色歌曲，让学生在在学习中接受思政教育，在歌声中领悟中国共产党人的理想情怀。

七、学时分配

基础声乐课作为专业小课，和一般的文理类理论课程有本质区别。基础声乐课程的授课模式是一对一、一对二的小班教学，课堂教学内容主要是以气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学四个模块组成，四个模块相互交叉融合。老师在这四个模块的基础上，会根据不同学生的音域、音色、气息、腔体、咬字、节奏等问题进行对应的指导。

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	声乐基础理论与实践-气息的运用				16
2	声乐基础理论与实践-发声技巧				
3	声乐基础理论与实践-腔体运用				
4	声乐作品演唱教学				
合计					16

八、课程考核

35. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用视频提交形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。
- (4) 期末考试：50%，采用线下登台表演形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。

36. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试
课程目标 1	25%	25%
课程目标 2	25%	25%
课程目标 3	25%	25%
课程目标 4	25%	25%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议

基础声乐课程作为音乐学院音乐学专业必修课程，是以学生为主，深度参与的小班教学课程。教师根据不同学生的特点以及问题，进行针对性的教学。学生们通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，逐渐掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。在本科四年较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习，学生会具备教学范唱能力，掌握声乐基础理论和声乐教学方法，已达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

河北师范大学《基础声乐（三）》课程教学大纲

课程代码：30601411

课程名称：基础声乐（三）

英文名称：Basic vocal music III

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：李占秀、苏娜、许晖、赵津、张年华、姚德鹏、陈杨名

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：专业平台课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时：0.0-1.0

理论学时：   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学专业

4. 先修课程：基础声乐（二）

5. 课程学习资源：

教材：

《声乐曲选集》（中外6册）罗宪君 人民音乐出版社，1986，ISBN：9787103000830

《声乐基础》周小燕 高等教育出版社，1990，ISBN：9787040033533

《外国歌剧咏叹调》（男、女声5册）周枫 上海音乐出版社，2021，ISBN：9787805534299

《沈湘声乐教学艺术》李晋玮 华乐出版社，1998，ISBN：9787805537412

《声乐学基础》石惟正 人民音乐出版社，2002， ISBN：7103024758

《歌唱的方法》薛良 中国文联出版公司，1997，ISBN： 9787505925083

《歌唱艺术》那查连科 人民音乐出版社，2002，ISBN： 9787103023068

《现代民族唱法基础》李丽 海南出版社，1998，ISBN：7-80645-175-7

《卡鲁索的发声方法》马腊费奥 人民音乐出版社，2000，ISBN： 9787103010198

注：随着新书籍与内容的更新将不断的进行教材的补充，并根据教师授课习惯进行调整和更新；理论与实践并行，教师根据学生具体情况具体分析；训练声音技能的基本方法根据学生的条件，自主选择发声练习、发声短句和练声曲。教学曲目中外不限、民歌不限。

9. 主要实践教学环节：

采用 1 对 1、1 对 2 的形式进行小班授课，课程内容涵盖练声、歌唱两个模块。

二、课程简介

音乐学专业《基础声乐》课程，作为专业平台必修课程，是通过训练学生用科学的发声方法来进行歌唱的一门学科。本课程是一门在正确的艺术观指导下，继承和发展正确发声方法，通过本课程的学习使学生掌握声乐的专业知识与技能，系统的掌握科学的发声方法，具备正确的歌唱状态，较系统的声乐基础理论知识和演唱技能技巧，正确把握作品风格，音乐表现力，能分析处理一般声乐作品，具备一定的范唱能力，能够在毕业后适应中小学、幼教等音乐师资的需求。

本课程开设的目的是为我省乃至全国培养杰出的、具备一专多能的中、小学声乐教育人才。一名优秀的声乐教师要具备“能唱、会教”、“上得了讲台、站得稳舞台”的特点。一名合格的中小学音乐教师我们除了专业知识要扎实之外，还要培养良好的组织教学能力、处理和运用教材或资料的能力、课堂教学的能力、组织课外活动的的能力，尤其是要培养学生具备在日后教学过程中的课程思政水平与能力。这些都是作为一个中小学教师具备的基本素质。

为了更好的贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，即“要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。要用好课堂教学这个主渠道，思想政治理论课要坚持在改进中加强，提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。”音乐学专业在此次最新的教学大纲的修订中，充分利用声乐课在“课程思政”的优势，通过对教材的优化选择已达到使课程思政贯穿整个声乐课全过程的目的。

《基础声乐》课作为高校音乐学专业的必修课，坚持德育为先的教育理念，将“课程思政”环节贯穿于声乐课程的每个环节，从教学内容、教学过程、教学评价等方面开展深入研究和探索。在教授声乐专业的理论知识的同时，注重技能性、艺术性的学习，使学生在学习与演唱中感受生活、感知世界、感悟人生，进而提高人格修养，促进全面发展。

三、课程目标

1. 通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。

2. 通过本科阶段较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习,使学生具备教学范唱能力。

3. 具备一定的演唱教学能力。

4. 让学生系统的掌握声乐基础理论和声乐教学方法,以达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	气息的运用	学科素养 3.1	
课程目标 2	发声技巧	学科素养 3.1	
课程目标 3	腔体运用	学科素养 3.1	
课程目标 4	声乐作品演唱教学	教学情怀 2.1、2.2 学科素养 3.1、3.2、3.3 教学能力 4.1	

五、教学内容及要求

基础声乐课的教学内容主要涵盖四个模块,分别为气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学。在声乐课堂中,四个模块不是各自独立的,而是相互融合、相互交叉进行的。

大学二年级(第三、四学期):在训练中声区的基础上,因势利导,进行换声区训练,逐步扩大音域,做到歌唱时声音位置基本统一,有稳定正确的歌唱状态,歌唱有一定得呼吸支持;在对声音进行基本训练的基础上,逐步增加一些歌唱技能和技巧的练习。要求准确把握歌唱时音准、节奏和吐字的正确清晰,并能较完整地表达作品内容和掌握作品风格,培养良好的舞台演唱作风和气质;演唱曲目总数应达到 16—18 首,其中泛唱曲目 6—8 首,精唱曲目 8—10 首。

参考曲目:

《乘着那歌声翅膀》、《嘎哦丽泰》、《阿玛丽莉》、《曲蔓地》、《多么幸福赞美你》、《牧马之歌》、《假如你爱我》、《茶山新歌》、《妮娜》、《嘉陵江上》、《致音乐》、《祖国慈祥的母亲》、《北方的星》、《赶牲灵》、《三十里铺》、《小背篓》、《驼铃》、《梭罗河》、《赋登楼》、《故乡亲人》、《天下黄河十八湾》、《沉睡的美人》、《牧歌》、《虽然你残酷无情》、《牧羊歌》、《妮娜》、《可爱的一朵玫瑰花》、《嘎达梅林》、《少女的愿望》、《野玫瑰》、《草原之夜》、《美丽的孔雀河》、《我的祖国妈妈》、《紫罗兰》、《啊!中国的土地》、《中国的月亮》、《小夜曲》、《多么幸福能赞美你》、《三峡情》、《绣荷包》、《手挽手》、《我爱你塞北的雪》、《小鱒鱼》、《暮春》、《谁是

西尔维娅》、《悲歌》、《叫我如何不想他》、《小河淌水》、《红豆词》、《玫瑰三愿》、《银色的月光下》、《燕子》、《曲蔓地》、《致音乐》、《西班牙女郎》、《枉凝眉》、《祖国慈祥的母亲》、《假如你爱我》、《世上没有优丽狄茜我怎能活》、《你们可知道》、《梧桐树》、《荷花梦》。

章节名称：声乐基础理论与实践-气息的运用

主要内容：针对音乐学学生讲解气息的运用。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，打好声乐演唱中气息的基本功。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-发声技巧

主要内容：针对音乐学学生讲解有关发声位置的相关知识。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，将学生练声时的发声位置逐渐规范化，训练学生的发声技巧。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-腔体运用

主要内容：在练声与歌唱环节中，根据学生实际情况为学生讲解腔体的运用。

基本要求：通过十六周的课堂训练，以及课下练习，让学生逐渐熟悉演唱时各腔体的运用。

重点：各腔体的灵活运用是声乐演唱的关键，而达到灵活运用这一水平是需要科学的方法下，经过长期的学习训练才能够逐渐完成的。所以音乐学教师需要根据不同学生的实际情况，进行针对性的教学。

难点：如何针对不同声部、以及不同嗓音特点的同学进行针对性的训练是重中之重。声乐教师在示范教学的同时，更要鼓励学生，激发学生的学习动力，针对不同学生的问题，定制合理的训练方式，循序渐进。

章节名称：声乐作品演唱教学

主要内容：通过课堂解决学生声乐演唱中出现的各类演唱技巧与情感运用的问题。

基本要求：通过课程的学习，使学生逐渐树立良好的歌唱意识，打好基本功，并通过不断地学习，将各民族风格的歌曲更好地诠释出来。

重点：认真打好歌唱技术与表演两方面的基本功，在教学中，如何把与国际接轨的一流的声乐演唱方法和现实的学生演唱能力融合起来，把不同国家、地区、民族、时代的作品风格更好地诠释出来。

难点：如何打好声乐技术和艺术的基本功，不要急于求成，为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	声乐基础理论与实践	基础声乐课以一对一小课、一对二小组课的形式为主，进行面对面的近距离教学，教师与学生更易拉近产生信任和亲近感，对于在课堂教学中融入思政教学有着较大的优势。教师把思政教育的内容通过恰当的形式“润物细无声”地渗透到声乐课教学中，帮助学生筑牢政治信仰，坚定理想信念，做到政治信仰知行合一。
2	声乐作品演唱教学	在歌曲的布置上，老师们会注重让学生们学习红色歌曲，让学生在在学习中接受思政教育，在歌声中领悟中国共产党人的理想情怀。

七、学时分配

基础声乐课作为专业小课，和一般的文理类理论课程有本质区别。基础声乐课程的授课模式是一对一、一对二的小班教学，课堂教学内容主要是以气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学四个模块组成，四个模块相互交叉融合。老师在这四个模块的基础上，会根据不同学生的音域、音色、气息、腔体、咬字、节奏等问题进行对应的指导。

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	声乐基础理论与实践-气息的运用				16
2	声乐基础理论与实践-发声技巧				
3	声乐基础理论与实践-腔体运用				
4	声乐作品演唱教学				
合计					16

八、课程考核

37. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用视频提交形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。
- (4) 期末考试：50%，采用线下登台表演形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。

38. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试
课程目标 1	25%	25%
课程目标 2	25%	25%
课程目标 3	25%	25%
课程目标 4	25%	25%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议

基础声乐课程作为音乐学院音乐学专业必修课程，是以学生为主，深度参与的小班教学课程。教师根据不同学生的特点以及问题，进行针对性的教学。学生们通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，逐渐掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。在本科四年较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习，学生会具备教学范唱能力，掌握声乐基础理论和声乐教学方法，已达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

河北师范大学《基础声乐（四）》课程教学大纲

课程代码：30601412

课程名称：基础声乐（四）

英文名称：Basic vocal music IV

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：李占秀、苏娜、许晖、赵津、张年华、姚德鹏、陈杨名

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：专业平台课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时：0.0-1.0

理论学时：   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学专业

4. 先修课程：基础声乐（三）

5. 课程学习资源：

教材：

《声乐曲选集》（中外6册）罗宪君 人民音乐出版社，1986，ISBN：9787103000830

《声乐基础》周小燕 高等教育出版社，1990，ISBN：9787040033533

《外国歌剧咏叹调》（男、女声5册）周枫 上海音乐出版社，2021，ISBN：9787805534299

《沈湘声乐教学艺术》李晋玮 华乐出版社，1998，ISBN：9787805537412

《声乐学基础》石惟正 人民音乐出版社，2002， ISBN：7103024758

《歌唱的方法》薛良 中国文联出版公司，1997，ISBN： 9787505925083

《歌唱艺术》那查连科 人民音乐出版社，2002，ISBN： 9787103023068

《现代民族唱法基础》李丽 海南出版社，1998，ISBN：7-80645-175-7

《卡鲁索的发声方法》马腊费奥 人民音乐出版社，2000，ISBN： 9787103010198

注：随着新书籍与内容的更新将不断的进行教材的补充，并根据教师授课习惯进行调整和更新；理论与实践并行，教师根据学生具体情况具体分析；训练声音技能的基本方法根据学生的条件，自主选择发声练习、发声短句和练声曲。教学曲目中外不限、民歌不限。

10. 主要实践教学环节：

采用 1 对 1、1 对 2 的形式进行小班授课，课程内容涵盖练声、歌唱两个模块。

二、课程简介

音乐学专业《基础声乐》课程，作为专业平台必修课程，是通过训练学生用科学的发声方法来进行歌唱的一门学科。本课程是一门在正确的艺术观指导下，继承和发展正确发声方法，通过本课程的学习使学生掌握声乐的专业知识与技能，系统的掌握科学的发声方法，具备正确的歌唱状态，较系统的声乐基础理论知识和演唱技能技巧，正确把握作品风格，音乐表现力，能分析处理一般声乐作品，具备一定的范唱能力，能够在毕业后适应中小学、幼教等音乐师资的需求。

本课程开设的目的是为我省乃至全国培养杰出的、具备一专多能的中、小学声乐教育人才。一名优秀的声乐教师要具备“能唱、会教”、“上得了讲台、站得稳舞台”的特点。一名合格的中小学音乐教师我们除了专业知识要扎实之外，还要培养良好的组织教学能力、处理和运用教材或资料的能力、课堂教学的能力、组织课外活动的的能力，尤其是要培养学生具备在日后教学过程中的课程思政水平与能力。这些都是作为一个中小学教师具备的基本素质。

为了更好的贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，即“要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。要用好课堂教学这个主渠道，思想政治理论课要坚持在改进中加强，提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。”音乐学专业在此次最新的教学大纲的修订中，充分利用声乐课在“课程思政”的优势，通过对教材的优化选择已达到使课程思政贯穿整个声乐课全过程的目的。

《基础声乐》课作为高校音乐学专业的必修课，坚持德育为先的教育理念，将“课程思政”环节贯穿于声乐课程的每个环节，从教学内容、教学过程、教学评价等方面开展深入研究和探索。在教授声乐专业的理论知识的同时，注重技能性、艺术性的学习，使学生在学习与演唱中感受生活、感知世界、感悟人生，进而提高人格修养，促进全面发展。

三、课程目标

1. 通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。

2. 通过本科阶段较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习,使学生具备教学范唱能力。

3. 具备一定的演唱教学能力。

4. 让学生系统的掌握声乐基础理论和声乐教学方法,以达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	气息的运用	学科素养 3.1	
课程目标 2	发声技巧	学科素养 3.1	
课程目标 3	腔体运用	学科素养 3.1	
课程目标 4	声乐作品演唱教学	教学情怀 2.1、2.2 学科素养 3.1、3.2、3.3 教学能力 4.1	

五、教学内容及要求

基础声乐课的教学内容主要涵盖四个模块,分别为气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学。在声乐课堂中,四个模块不是各自独立的,而是相互融合、相互交叉进行的。

大学三年级(第五学期):进一步稳定歌唱的状态,逐步扩大音域,做到声音共鸣位置统一,声音连贯自如,美化音色;在对声音进行基本训练的基础上,逐渐增加多种技巧训练,比如声音渐强渐弱的控制和处理、颤音及快速走句等技巧的训练;演唱曲目总数应达到 16—18 首,其中泛唱曲目 6—8 首,精唱曲目 10—12 首。适当增加声乐作品的难度,要求尽量演唱几首中外歌剧选曲和现代创作艺术歌曲。

参考曲目:

男高音:《嘉陵江上》、《小夜曲》(舒伯特)、《教我如何不想他》、《小夜曲》(托斯蒂)、《想亲娘》、《绿树成阴》、《故乡》、《重归苏莲托》、《在银色月光下》、《理想佳人》、《祖国慈祥的母亲》、《三套车》、《多情的土地》、《小河淌水》、《草原之夜》。

女高音:《故乡》、《小夜曲》(舒伯特)、《玫瑰三愿》、《小夜曲》(古诺)、《松花江上》、《在银色月光下》、《西班牙女郎》、《美妙时刻将来临》、《我爱你,中国》、《黄水谣》、《我亲爱的爸爸》、《高天上流云》、《父老乡亲》、《母亲河》。

男中音：《松花江上》、《致音乐》、《教我如何不想他》、《小夜曲》、《我的祖国，妈妈》、《在这幽暗的坟墓里》、《中国的土地》、《绿树成荫》、《码头工人歌》、《菩提树》、《嘎达梅林》。

女中音：《教我如何不想他》、《阳光三叠》、《美丽的孔雀河》、《多么幸福能赞美你》、《吐鲁番的葡萄熟了》、《致音乐》、《假如我的歌声能飞翔》、《祖国，慈祥的母亲》、《梭罗河》、《宝贝》、《中国的土地》、《绿树成荫》。

章节名称：声乐基础理论与实践-气息的运用

主要内容：针对音乐学学生讲解气息的运用。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，打好声乐演唱中气息的基本功。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-发声技巧

主要内容：针对音乐学学生讲解有关发声位置的相关知识。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，将学生练声时的发声位置逐渐规范化，训练学生的发声技巧。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-腔体运用

主要内容：在练声与歌唱环节中，根据学生实际情况为学生讲解腔体的运用。

基本要求：通过十六周的课堂训练，以及课下练习，让学生逐渐熟悉演唱时各腔体的运用。

重点：各腔体的灵活运用是声乐演唱的关键，而达到灵活运用这一水平是需要科学的方法下，经过长期的学习训练才能够逐渐完成的。所以音乐学教师需要根据不同学生的实际情况，进行针对性的教学。

难点：如何针对不同声部、以及不同嗓音特点的同学进行针对性的训练是重中之重。声乐教师在示范教学的同时，更要鼓励学生，激发学生的学习动力，针对不同学生的问题，定制合理的训练方式，循序渐进。

章节名称：声乐作品演唱教学

主要内容：通过课堂解决学生声乐演唱中出现的各类演唱技巧与情感运用的问题。

基本要求：通过课程的学习，使学生逐渐树立良好的歌唱意识，打好基本功，并通过不断地学习，将各民族风格的歌曲更好地诠释出来。

重点：认真打好歌唱技术与表演两方面的基本功，在教学中，如何把与国际接轨的一流的声乐演唱方法和现实的学生演唱能力融合起来，把不同国家、地区、民族、时代的作品风格更好地诠释出来。

难点：如何打好声乐技术和艺术的基本功，不要急于求成，为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	声乐基础理论与实践	基础声乐课以一对一小课、一对二小组课的形式为主，进行面对面的近距离教学，教师与学生更易拉近距离产生信任和亲近感，对于在课堂教学中融入思政教学有着较大的优势。教师把思政教育的内容通过恰当的形式“润物细无声”地渗透到声乐课教学中，帮助学生筑牢政治信仰，坚定理想信念，做到政治信仰知行合一。
2	声乐作品演唱教学	在歌曲的布置上，老师们会注重让学生们学习红色歌曲，让学生在在学习中接受思政教育，在歌声中领悟中国共产党人的理想情怀。

七、学时分配

基础声乐课作为专业小课，和一般的文理类理论课程有本质区别。基础声乐课程的授课模式是一对一、一对二的小班教学，课堂教学内容主要是以气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学四个模块组成，四个模块相互交叉融合。老师在这四个模块的基础上，会根据不同学生的音域、音色、气息、腔体、咬字、节奏等问题进行对应的指导。

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	声乐基础理论与实践-气息的运用				16
2	声乐基础理论与实践-发声技巧				
3	声乐基础理论与实践-腔体运用				
4	声乐作品演唱教学				

合 计				16
-----	--	--	--	----

八、课程考核

39. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用视频提交形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。
- (4) 期末考试：50%，采用线下登台表演形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。

40. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试
课程目标 1	25%	25%
课程目标 2	25%	25%
课程目标 3	25%	25%
课程目标 4	25%	25%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议

基础声乐课程作为音乐学院音乐学专业必修课程，是以学生为主，深度参与的小班教学课程。教师根据不同学生的特点以及问题，进行针对性的教学。学生们通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，逐渐掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。在本科四年较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习，学生会具备教学范唱能力，掌握声乐基础理论和声乐教学方法，已达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

河北师范大学《基础声乐（五）》课程教学大纲

课程代码：30601413

课程名称：基础声乐（五）

英文名称：Basic vocal music V

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：李占秀、苏娜、许晖、赵津、张年华、姚德鹏、陈杨名

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：专业平台课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时：0.0-1.0

理论学时：   实践学时：16

3. 适用专业：音乐学专业

4. 先修课程：基础声乐（五）

5. 课程学习资源：

教材：

《声乐曲选集》（中外6册）罗宪君 人民音乐出版社，1986，ISBN：9787103000830

《声乐基础》周小燕 高等教育出版社，1990，ISBN：9787040033533

《外国歌剧咏叹调》（男、女声5册）周枫 上海音乐出版社，2021，ISBN：9787805534299

《沈湘声乐教学艺术》李晋玮 华乐出版社，1998，ISBN：9787805537412

《声乐学基础》石惟正 人民音乐出版社，2002， ISBN：7103024758

《歌唱的方法》薛良 中国文联出版公司，1997，ISBN：9787505925083

《歌唱艺术》那查连科 人民音乐出版社，2002，ISBN：9787103023068

《现代民族唱法基础》李丽 海南出版社，1998，ISBN：7-80645-175-7

《卡鲁索的发声方法》马腊费奥 人民音乐出版社，2000，ISBN： 9787103010198

注：随着新书籍与内容的更新将不断的进行教材的补充，并根据教师授课习惯进行调整和更新；理论与实践并行，教师根据学生具体情况具体分析；训练声音技能的基本方法根据学生的条件，自主选择发声练习、发声短句和练声曲。教学曲目中外不限、民歌不限。

11. 主要实践教学环节：

采用 1 对 1、1 对 2 的形式进行小班授课，课程内容涵盖练声、歌唱两个模块。

二、课程简介

音乐学专业《基础声乐》课程，作为专业平台必修课程，是通过训练学生用科学的发声方法来进行歌唱的一门学科。本课程是一门在正确的艺术观指导下，继承和发展正确发声方法，通过本课程的学习使学生掌握声乐的专业知识与技能，系统的掌握科学的发声方法，具备正确的歌唱状态，较系统的声乐基础理论知识和演唱技能技巧，正确把握作品风格，音乐表现力，能分析处理一般声乐作品，具备一定的范唱能力，能够在毕业后适应中小学、幼教等音乐师资的需求。

本课程开设的目的是为我省乃至全国培养杰出的、具备一专多能的中、小学声乐教育人才。一名优秀的声乐教师要具备“能唱、会教”、“上得了讲台、站得稳舞台”的特点。一名合格的中小学音乐教师我们除了专业知识要扎实之外，还要培养良好的组织教学能力、处理和运用教材或资料的能力、课堂教学的能力、组织课外活动的的能力，尤其是要培养学生具备在日后教学过程中的课程思政水平与能力。这些都是作为一个中小学教师具备的基本素质。

为了更好的贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，即“要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。要用好课堂教学这个主渠道，思想政治理论课要坚持在改进中加强，提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。”音乐学专业在此次最新的教学大纲的修订中，充分利用声乐课在“课程思政”的优势，通过对教材的优化选择已达到使课程思政贯穿整个声乐课全过程的目的。

《基础声乐》课作为高校音乐学专业的必修课，坚持德育为先的教育理念，将“课程思政”环节贯穿于声乐课程的每个环节，从教学内容、教学过程、教学评价等方面开展深入研究和探索。在教授声乐专业的理论知识的同时，注重技能性、艺术性的学习，使学生在学习与演唱中感受生活、感知世界、感悟人生，进而提高人格修养，促进全面发展。

三、课程目标

1. 通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。

2. 通过本科阶段较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习,使学生具备教学范唱能力。

3. 具备一定的演唱教学能力。

4. 让学生系统的掌握声乐基础理论和声乐教学方法,以达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	气息的运用	学科素养 3.1	
课程目标 2	发声技巧	学科素养 3.1	
课程目标 3	腔体运用	学科素养 3.1	
课程目标 4	声乐作品演唱教学	教学情怀 2.1、2.2 学科素养 3.1、3.2、3.3 教学能力 4.1	

五、教学内容及要求

基础声乐课的教学内容主要涵盖四个模块,分别为气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学。在声乐课堂中,四个模块不是各自独立的,而是相互融合、相互交叉进行的。

大学四年级(第七学期):保持和稳定歌唱的状态,增加学生的音乐表现力,正确看待和处理字与腔、声与情的辩证关系,在演唱时到字正腔圆、声情并茂地演唱表现作品;进一步培养和提高学生演唱作品的的能力,使学生能独立分析、理解和处理声乐作品,提高其声乐艺术修养;演唱曲目总数应达到 16—18 首,其中泛唱曲目 6—8 首,精唱曲目 8—10 首。

参考曲目:

女高音:《我住长江头》、《我悲伤我痛苦》、《黄河怨》、《我听到那美妙歌声》、《我爱你,中国》、《人们叫我咪咪》、《帕米尔我的家乡多么美》、《献身艺术献身爱情》、《我站在铁索桥上》、《月亮颂》、《孟姜女》、《索尔维格之歌》、《小白菜》、《兰花花》、《清粼粼的水来蓝莹莹的天》、《海风阵阵愁煞人》、《万里春色满家园》、《不幸的人生》。

男高音:《松花江上》、《偷洒一滴泪》、《思乡曲》、《星光灿烂》、《乌苏里船歌》、《格拉那达》、《我住长江头》、《黎明》(意)、《生命的星》、《负心人》、《乡音乡情》、《我的太阳》、《重归苏莲托》、《被禁止的音乐》、《小夜曲》。

女中音：《古老的歌》、《你们可知道》、《我爱你，中国》、《也上没有优丽狭茜我怎能活》、《故乡》、《哈巴涅拉舞曲》、《嘉陵江上》、《春天来到人间》、《我住长江头》、《心花怒放》、《玫瑰三愿》。

男中音：《大江东去》、《魔王》、《满江红》、《你再不要做情郎》、《嘉陵江上》、《帕帕杰诺咏叹调》、《杨白劳》、《在这神圣殿堂里》、《我的祖国，妈妈》、《父亲的哀伤》、《黑龙江岸边洁白玫瑰花》、《斗牛士之歌》。

章节名称：声乐基础理论与实践-气息的运用

主要内容：针对音乐学学生讲解气息的运用。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，打好声乐演唱中气息的基本功。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-发声技巧

主要内容：针对音乐学学生讲解有关发声位置的相关知识。

基本要求：通过十六周课程的气息训练，使学生达到本学期声乐老师要求的气息技能水准。

重点：通过十六周的课程，将学生练声时的发声位置逐渐规范化，训练学生的发声技巧。

难点：如何引导学生不要急于求成，并为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

章节名称：声乐基础理论与实践-腔体运用

主要内容：在练声与歌唱环节中，根据学生实际情况为学生讲解腔体的运用。

基本要求：通过十六周的课堂训练，以及课下练习，让学生逐渐熟悉演唱时各腔体的运用。

重点：各腔体的灵活运用是声乐演唱的关键，而达到灵活运用这一水平是需要科学的方法下，经过长期的学习训练才能够逐渐完成的。所以音乐学教师需要根据不同学生的实际情况，进行针对性的教学。

难点：如何针对不同声部、以及不同嗓音特点的同学进行针对性的训练是重中之重。声乐教师在示范教学的同时，更要鼓励学生，激发学生的学习动力，针对不同学生的问题，定制合理的训练方式，循序渐进。

章节名称：声乐作品演唱教学

主要内容：通过课堂解决学生声乐演唱中出现的各类演唱技巧与情感运用的问题。

基本要求：通过课程的学习，使学生逐渐树立良好的歌唱意识，打好基本功，并通过不断地学习，将各民族风格的歌曲更好地诠释出来。

重点：认真打好歌唱技术与表演两方面的基本功，在教学中，如何把与国际接轨的一流的声乐演唱方法和现实的学生演唱能力融合起来，把不同国家、地区、民族、时代的作品风格更好地诠释出来。

难点：如何打好声乐技术和艺术的基本功，不要急于求成，为每个学生量身订做，训练目标循序渐进，重视启发教学方法，同时注重歌唱心理训练，培养学生独立的演唱能力以及提高水平的声乐鉴赏力。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	声乐基础理论与实践	基础声乐课以一对一小课、一对二小组课的形式为主，进行面对面的近距离教学，教师与学生更易拉近距离产生信任和亲近感，对于在课堂教学中融入思政教学有着较大的优势。教师把思政教育的内容通过恰当的形式“润物细无声”地渗透到声乐课教学中，帮助学生筑牢政治信仰，坚定理想信念，做到政治信仰知行合一。
2	声乐作品演唱教学	在歌曲的布置上，老师们会注重让学生们学习红色歌曲，让学生在学习中接受思政教育，在歌声中领悟中国共产党人的理想情怀。

七、学时分配

基础声乐课作为专业小课，和一般的文理类理论课程有本质区别。基础声乐课程的授课模式是一对一、一对二的小班教学，课堂教学内容主要是以气息教学、发声方法教学、腔体运用教学和歌唱实践教学四个模块组成，四个模块相互交叉融合。老师在这四个模块的基础上，会根据不同学生的音域、音色、气息、腔体、咬字、节奏等问题进行对应的指导。

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	声乐基础理论与实践-气息的运用				16
2	声乐基础理论与实践-发声技巧				
3	声乐基础理论与实践-腔体运用				
4	声乐作品演唱教学				

合 计				16
-----	--	--	--	----

八、课程考核

41. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用视频提交形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。
- (4) 期末考试：50%，采用线下登台表演形式进行考核，由基础声乐课程授课教师统一打分。

42. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试
课程目标 1	25%	25%
课程目标 2	25%	25%
课程目标 3	25%	25%
课程目标 4	25%	25%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议

基础声乐课程作为音乐学院音乐学专业必修课程，是以学生为主，深度参与的小班教学课程。教师根据不同学生的特点以及问题，进行针对性的教学。学生们通过学习正确的歌唱呼吸、共鸣、发声技巧，咬字吐字等方法，逐渐掌握美声演唱声情并茂、字正腔圆，韵味浓郁的特点风格。在本科四年较全面的歌唱技巧训练和声乐理论及声乐艺术实践等学习，学生会具备教学范唱能力，掌握声乐基础理论和声乐教学方法，已达到毕业后适应各大中专及中小学、幼教等音乐师资的需求。

河北师范大学《和声学基础（一）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601422

课程名称：和声学基础（一）

英文名称：Fundamentals of harmony I

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：秦庆昆

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/必修课

2. 学分/学时： 2.0/32

    理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业：音乐学

4. 先修课程：基本乐理与视唱练耳

5. 课程学习资源：

使用教材：

《和声学教程》，杜波夫斯基、叶普谢耶夫、斯波索宾、索科洛夫合著，人民音乐出版社，2008年3月北京第二版（2013年3月北京第11次重印），ISBN 978-7-103-03190-2

参考书目：

《初级和声教程》，杨通八编著，高等教育出版社，2006.4重印，ISBN978-7-04-018154-8，普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

《和声学教程》，桑桐著，上海音乐出版社，2007.3重印，ISBN978-7-80553-953-9，普通高等教育“九五”国家级重点教材。

《和声分析教程》，杨通八著，上海音乐出版社，2005.9 重印，ISBN7-80667-663-5，普通高等教育“九五”国家级重点教材。

6. 主要实践教学环节：

无

二、课程简介

《和声基础一》是针对音乐表演及音乐学专业学生在二年级开设的作曲技术理论课程之一，是研究传统纵横音高组织的学问。

特色是在基本乐理与视唱练耳基础上，通过一学期的学习和实践，使学生基本掌握传统和声学中正三和弦及属七和弦的写作规律，为《和声基础二》的继续学习打下良好基础。

三、课程目标

《和声基础一》课程目标：

- 1.原位与转位正三和弦的四部和声写作与应用。
- 2.属七和弦的应用。

《和声基础二》课程目标：

- 3.大调与和声小调的完全功能体系及自然音体系。
- 4.通过原位与转位正三和弦及属七和弦的四部和声写作与应用，实现音乐表演专业与音乐学专业学生的音乐理论基础知识储备。
- 5.具备合唱指挥、声部训练和钢琴即兴伴奏的能力
- 6.通过对大调与和声小调的完全功能体系及自然音体系的四部和声写作与应用，实现音乐学专业学生具有自主学习和终身学习音乐技术理论的意识，增强不断学习和适应发展的能力

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	章节 1-11	毕业要求 3、4、7	
课程目标 2	章节 12-14	毕业要求 3、4、7	
课程目标 3	章节 15-23	毕业要求 3、4、7、8	

五、教学内容及要求

章节名称：第一章 三和弦的排列与连接（2 学时）

主要内容：排列法与连接法

基本要求：1.密集排列与开放排列

2.和声连接与旋律连接

重点：正确理解三和弦的排列与连接概念

难点：按要求做实践练习

章节名称：第二章 用正三和弦为旋律配和声（2学时）

主要内容：用正三和弦为旋律配和声

基本要求：1.分析调性
2.写低音线条
3.填写内声部

重点：正确理解用正三和弦为旋律配和声概念

难点：认真完成用正三和弦为旋律配和声习题

章节名称：第三章 和弦转换（2学时）

主要内容：和弦转换

基本要求：1.和弦转换概念
2.转换方法

重点：正确理解和弦转换概念

难点：认真完成和弦转换习题

章节名称：第四章 为低音配和声（2学时）

主要内容：为低音配和声

基本要求：1.分析调性
2.写高音线条
3.填充内声部

重点：正确理解为低音配和声概念

难点：认真完成为低音配和声习题

章节名称：第五章 三音跳进（2学时）

主要内容：三音跳进

基本要求：1.高声部三音跳进
2.次中音声部三音跳进

重点：掌握三音跳进方法

难点：按基本要求完成本章作业

章节名称：第六章 乐段 乐句 终止（2学时）

主要内容：乐段 乐句 终止

基本要求：1.乐段概念
2.乐句与终止

3.补充终止

4.完满与不完满终止

重点：把握乐段、乐句、终止理念

难点：按基本要求完成本章作业

章节名称：第七章 终止四六和弦（2学时）

主要内容：终止四六和弦

基本要求：1.重复音

2.节拍位置

3.复功能特征

重点：理解终止四六和弦要义

难点：按基本要求完成本章作业

章节名称：第八章 正三和弦的六和弦（3学时）

主要内容：六和弦的应用

基本要求：1.重复音与排列法

2.六和弦与四五度关系三和弦的连接

3.六和弦与二度关系三和弦的连接

4.六和弦的转换

重点：把握六和弦的应用理念

难点：按六和弦的应用要求完成本章作业

章节名称：第九章 三和弦与六和弦连接时的跳进（3学时）

主要内容：三和弦与六和弦连接时的跳进

基本要求：1.根-根；五-五的跳进

2.双跳进

3.混合跳

4.隐伏八、五度

重点：把握三和弦与六和弦跳进理念

难点：按跳进要求完成本章作业

章节名称：第十章 两个六和弦的连接（2学时）

主要内容：两个六和弦的连接概念

基本要求：1.四五度关系两个六和弦连接

2. 二度关系两个六和弦连接

3. 小调特征

重点：理顺两个六和弦连接概念

难点：按两个六和弦连接要求完成本章作业

章节名称：第十一章 经过的与辅助的四六和弦（2 学时）

主要内容：经过的与辅助的四六和弦

基本要求：1. 经过的属四六与主四六和弦

2. 辅助的下属四六与主四六和弦

3. 终止中的辅助四六和弦

重点：理顺经过的与辅助的四六和弦概念

难点：按经过的与辅助的四六和弦要求完成本章作业

章节名称：第十二章 原位的属七和弦（2 学时）

主要内容：原位的属七和弦

基本要求：1. 结构与标记

2. 解决与作用

3. 经过的七音

4. 有预备的七音

重点：理顺原位属七和弦概念

难点：按原位属七和弦要求完成本章作业

章节名称：第十三章 转位的属七和弦（3 学时）

主要内容：转位的属七和弦

基本要求：1. 转位属七的应用

2. 转位属七的解决

3. 经过的七音

4. 有预备的七音

5. 经过的属三四和弦

重点：理顺转位属七和弦概念

难点：按转位属七和弦要求完成本章作业

章节名称：第十四章 属七和弦-主和弦的跳进（3 学时）

主要内容：属七-主的跳进

基本要求：1.根-根；五-五

2. 双跳进

3. 终止中的同向或反向八度

重点：理顺属七和弦-主和弦跳进的概念

难点：按属七和弦-主和弦跳进的要求完成本章作业

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1		
2		
3		
...		

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	三和弦的排列与连接	2		课程简介+三和弦的排列与连接+课后习题		2
2	用正三和弦为旋律配和声	2		习题讲解+为旋律配和声+课后习题		2
3	和弦转换	2		习题讲解+和弦转换+课后习题		2
4	为低音配和声	2		习题讲解+为低音配和声+课后习题		2
5	三音跳进	2		习题讲解+三音跳进+课后习题		2
6	乐段 乐句 终止	2		习题讲解+乐段乐句结构+课后习题		2
7	终止四六和弦	2		习题讲解+终止四六和弦+课后习题		2
8	正三和弦的六和弦	3		习题讲解+正三和弦的六和弦+课后习题		3
9	三和弦与六和弦连接时的跳进	3		习题讲解+正三和弦与六和弦连接时的跳进+课后习题		3
10	两个六和弦的连接	2		习题讲解+两个六和弦的连接+课后习题		2
11	经过的与辅助的四六和弦	2		习题讲解+经过的与辅助的四六和弦+课后习题		2
12	原位的属七和弦	2		习题讲解+原位的属七和弦+课后习题		2
13	转位的属七和弦	3		习题讲解+转位的属七和弦+课后习题		3
14	属七和弦到主和弦时的跳进	3		习题讲解+属七和弦到主和弦时的跳进+课后习题		3

合 计	32	□	32
-----	----	---	----

八、课程考核

43. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%
- (3) 平时作业：15%，共安排 5 次综合作业，根据完成情况评定。
- (4) 期中考试：30%，采用闭卷考试
- (5) 期末考试：40%，采用闭卷考试。

44. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	平时作业	期中考试	期末考试
课程目标 1	25%	60%	25%
课程目标 2	50%	0%	50%
课程目标 3	25%	40%	25%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

1.现场讲授教学

通过口头语言、辅以板书、钢琴演奏等方法向学生传授和声学基础理论知识，并通过钢琴使学生现场感受和声变化的色彩。

2.练习教学

在教师指导下，学生运用所学和声知识练习和声写作习题。在练习中，学生通过对课堂知识的进一步理解，从中与抽象的知识、技能建立联系，达到对知识、技能的深入理解，实现音乐学专业学生具有自主学习和终身学习音乐技术理论的意识，增强不断学习和适应发展的能力。

3.作业及其讲解

课后布置作业，课上抽检学生作业，并针对学生作业中的问题进行讲解，与学生互动，有目的地解决学生在学习中出现的问题，加强学生的和声写作能力。

4.实践作业法

组织学生将课堂上习得的理论知识运用于实践当中，将和声理论知识与自身专业相结合，增强对和声学理论知识以及自身专业的理解。

河北师范大学《和声学基础（二）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601423

课程名称：和声学基础（二）

英文名称：Fundamentals of harmony II

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：秦庆昆

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/必修课

2. 学分/学时： 2.0/32

    理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业：音乐学

4. 先修课程：基本乐理与视唱练耳

5. 课程学习资源：

使用教材：

《和声学教程》，杜波夫斯基、叶普谢耶夫、斯波索宾、索科洛夫合著，人民音乐出版社，2008年3月北京第二版（2013年3月北京第11次重印），ISBN 978-7-103-03190-2

参考书目：

《初级和声教程》，杨通八编著，高等教育出版社，2006.4重印，ISBN978-7-04-018154-8，普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

《和声学教程》，桑桐著，上海音乐出版社，2007.3重印，ISBN978-7-80553-953-9，普通高等教育“九五”国家级重点教材。

《和声分析教程》，杨通八著，上海音乐出版社，2005.9 重印，ISBN7-80667-663-5，普通高等教育“九五”国家级重点教材。

7. 主要实践教学环节：

无

二、课程简介

《和声学基础（二）》是针对音乐表演及音乐学专业学生在二年级开设的作曲技术理论课程之一，是研究传统纵横音高组织的学问。

特色是在上学期《和声学基础（一）》学习的基础上，通过这一学期的学习和实践，使学生基本掌握传统和声学中副三和弦以及重属和弦的写作规律，为后期曲式与配器的继续学习打下良好基础。

三、课程目标

《和声基础二》课程目标：

- 1.大调与和声小调的完全功能体系及自然音体系。
- 2.通过副三和弦以及重属和弦的四部和声写作与应用，实现音乐表演专业与音乐学专业学生的音乐理论知识储备。
- 3.通过对大调与和声小调的完全功能体系及自然音体系的四部和声写作与应用，实现音乐学专业学生具有自主学习和终身学习音乐技术理论的意识，增强不断学习和适应发展的能力
- 4.具备合唱指挥、声部训练和钢琴即兴伴奏的能力

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	章节 17-20	毕业要求 3、4、7	
课程目标 2	章节 21-24	毕业要求 3、4、7	
课程目标 3	章节 25-28	毕业要求 3、4、7、8	

五、教学内容及要求

章节名称：第十八章 II 级六和弦与三和弦（SII₆与 SII）（2 学时）

主要内容：II 级六和弦与三和弦

基本要求：1.SII₆的重复

2.SII₆与属功能组各和弦的连接

3.SII 与属功能组和弦的连接

4.在 SII 与 SII₆之间的经过的主和弦

重点：掌握 SII 和弦的结构特点与连接概念

难点：按要求做实践练习

章节名称：第十九章 和声大调（2 学时）

主要内容：和声大调

基本要求：1.和声大调三和弦
2.对斜关系
3.小下属和弦到 D 功能组各和弦的进行

重点：正确理解和声大调概念

难点：认真完成和声大调和声习题

章节名称：第二十章 VI 级三和弦（TSVI）、阻碍终止、扩展乐段的方法（3 学时）

主要内容：VI 级三和弦（TSVI）、阻碍终止、扩展乐段的方法

基本要求：1.阻碍进行与阻碍终止
2.TSVI 三和弦的应用

重点：掌握 TSVI 三和弦应用规律

难点：认真完成 TSVI 三和弦习题

章节名称：第二十一章 下属七和弦（SII₇）（3 学时）

主要内容：下属七和弦（SII₇）

基本要求：1.SII₇ 的结构特点
2.SII₇ 的准备与解决
3.SII₇ 在有经过和弦的进行中

重点：掌握下属七和弦（SII₇）的结构特点与应用规律

难点：认真完成下属七和弦（SII₇）和声习题

章节名称：第二十二章 导七和弦（DVII₇）（3 学时）

主要内容：导七和弦（DVII₇）

基本要求：1.DVII₇ 的结构特点
2. DVII₇ 的准备与解决
3. 在 DVII₇ 之间的经过和弦
4. 导三四和弦的下属特性

重点：掌握导七和弦的结构特点与应用规律

难点：按基本要求完成本章作业

章节名称：第二十三章 属九和弦（2 学时）

主要内容：属九和弦

基本要求：1.属九和弦的结构特点

2.属九和弦的准备与解决

3.属九和弦作为属七和弦前的延留

重点：把握属九和弦应用理念

难点：按基本要求完成本章作业

章节名称：第二十四章 属功能组中较少使用的和弦（2学时）

主要内容：属功能组中较少使用的和弦

基本要求：1.DVII6的结构特点与应用规律

2.大调 III 级三和弦（DTIII）的结构与应用规律

3.加六音的属和弦的结构与应用规律

重点：掌握属功能组中较少使用的基本和声理念

难点：按基本要求完成本章作业

章节名称：第二十五章 弗里吉亚进行中的小调（3学时）

主要内容：弗里吉亚进行中的小调

基本要求：1.弗里吉亚进行以及和弦进行的逻辑

2.高声部的弗里吉亚四音列

3.低声部的弗里吉亚四音列

重点：把握弗里吉亚进行的应用理念

难点：按弗里吉亚进行的应用要求完成本章作业

章节名称：第二十六章 自然（调内）模进和副七和弦（模进和弦）（3学时）

主要内容：自然（调内）模进和副七和弦（模进和弦）

基本要求：1.旋律模进与和声模进

2.模进的基本和声要求

3.平行六和弦

4.七和弦的模进

重点：把握自然（调内）模进和副七和弦（模进和弦）理念

难点：按模进要求完成本章作业

章节名称：第二十八章 终止中的重属和弦（3学时）

主要内容：终止中的重属和弦

基本要求：1.重属和弦组的基本特点

2.终止中重属和弦的预备与解决

重点：理顺终止中重属和弦的基本概念

难点：按终止中的重属和弦要求完成本章作业

章节名称：第二十九章 结构内的重属和弦（3 学时）

主要内容：结构内的重属和弦

基本要求：1.重属和弦的准备

2.重属和弦的解决

3.用在经过和弦中的重属和弦

4.重属和弦到下属不协和和弦的进行

重点：理顺结构内的重属和弦概念

难点：按结构内的重属和弦要求完成本章作业

章节名称：第三十章 重属和弦中的变音（3 学时）

主要内容：重属和弦中的变音

基本要求：1.变 DD 组和弦

2.DD 变音和弦的准备

3.DD 变音和弦的解决

重点：掌握重属和弦中的变音的和声写作要求

难点：按重属和弦中的变音要求完成本章作业

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1		
2		
3		
...		

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	II 级六和弦与三和弦（SII6 与 SII）	2		II 级六和弦与三和弦（SII6 与 SII）+课后习题		2
2	和声大调	2		习题讲解+和声大调+课后习题		2

3	VI级三和弦(TS _{VI})、阻碍终止、 扩展乐段的方法	3	习题讲解+VI级三和弦(TS _{VI})、阻碍终止、 扩展乐段的方法+课后习题	3
4	下属七和弦(SII ₇)	3	习题讲解+下属七和弦(SII ₇)+课后习题	3
5	导七和弦(DVII ₇)	3	习题讲解+导七和弦(DVII ₇)+课后习题	3
6	属九和弦	2	习题讲解+属九和弦+课后习题	2
7	属功能组中较少使用的和弦	2	习题讲解+属功能组中较少使用的和弦+课 后习题	2
8	弗里吉亚进行中的小调	3	习题讲解+弗里吉亚进行中的小调+课后习 题	3
9	自然(调内)模进和副七和弦(模 进和弦)	3	习题讲解+自然(调内)模进和副七和弦(模 进和弦)+课后习题	3
10	终止中的重属和弦	3	习题讲解+终止中的重属和弦+课后习题	3
11	结构内的重属和弦	3	习题讲解+结构内的重属和弦+课后习题	3
12	重属和弦中的变音	3	习题讲解+重属和弦中的变音+课后习题	3
合 计		32		32

八、课程考核

45. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查10次，每次出勤计10分。
- (2) 课堂表现：10%
- (3) 平时作业：15%，共安排5次综合作业，根据完成情况评定。
- (4) 期中考试：30%，采用闭卷考试
- (5) 期末考试：40%，采用闭卷考试。

46. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	平时作业	期中考试	期末考试
课程目标 1	25%	60%	25%
课程目标 2	50%	0%	50%
课程目标 3	25%	40%	25%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

1. 现场讲授教学

通过口头语言、辅以板书、钢琴演奏等方法向学生传授和声学基础理论知识，并通过钢琴使学生现场感受和声变化的色彩。

2. 练习教学

在教师指导下，学生运用所学和声知识练习和声写作习题。在练习中，学生通过对课堂

知识的进一步理解，从中与抽象的知识、技能建立联系，达到对知识、技能的深入理解，实现音乐学专业学生具有自主学习和终身学习音乐技术理论的意识，增强不断学习和适应发展的能力。

3.作业及其讲解

课后布置作业，课上抽检学生作业，并针对学生作业中的问题进行讲解，与学生互动，有目的地解决学生在学习中出现的问题，加强学生的和声写作能力。

4.实践作业法

组织学生将课堂上习得的理论知识运用于实践当中，将和声理论知识与自身专业相结合，增强对和声学理论知识以及自身专业的理解。

河北师范大学

《合唱与指挥（一）》课程教学大纲

课程代码：30601424

课程名称：合唱与指挥（一）

英文名称：Chorus Coaching

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：骆岭

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

【课程类别：专业课程】

【课程性质：必修课】

2. 学分/学时：

理论学时：32

3. 适用专业： 音乐学、音乐教育、音乐表演

4. 先修课程： 乐理、和声、曲式等

5. 教材及参考书目：

《合唱》 陈万帧 陈弃疾 著 上海音乐出版社

《合唱与指挥》 高师《合唱与指挥》教材编写组 人民音乐出版社

6. 课程考核方式： 考试

7. 主要实践教学环节：

二、课程简介

本课程是为学习音乐专业的本科学主所开设的共同课。合唱与指挥课程是一门理论知识与实践技能高度融合，并且具有较强实用性的专业必修课程。《合唱与指挥》主要讲授合唱学的基本理论和指挥的相关知识、技术及基本规范，通过课堂教学及实践，使学生掌握合唱学的基础理论和合唱指挥的基本技术、规范，

并使学生在课堂学习和合唱指挥实践中初步养成多声部合唱听觉和分析的能力；熟悉常见的合唱作品，并能独立进行排练；能运用合唱学的相关知识和指挥技术去从事合唱的教学、排练及演出活动。

三、课程目标

1 本课程的目的是让学生系统地学习合唱与指挥的基础知识、基本技能，熟悉不同风格的合唱作品。

2 学生可以从不同的角度了解合唱的理论与训练内容，以及了解指挥最基本的挥拍要领、研究领域、概念范畴，提高学生对合唱指挥在社会文化以及个人修养等方面重要性的认识，使学生具备演唱多声部的能力以及具有指挥的基本能力。

3 本课程合唱练习与指挥训练同时进行，以合唱为主，指挥为辅的授课，专业术语与训练相结合，指导学生在学习本课程中的运用能力，有利于学生在今后工作中组织合唱活动的开展。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
了解合唱的理论与训练内容	1-18	提高学生对合唱指挥在社会文化以及个人修养等方面重要性的认识，使学生具备演唱多声部的能力以及具有指挥的基本能力。 毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7.	
了解了解指挥最基本的挥拍要领、研究领域、概念范畴	1-18	提高学生对合唱指挥在社会文化以及个人修养等方面重要性的认识，使学生具备演唱多声部的能力以及具有指挥的基本能力。 毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7.	

五、教学内容及要求

1 章节名称： 二、三声部合唱（4 课时）

主要内容：合唱概述、《西风的话》《运动员进行曲》

基本要求：乐曲学会，歌词准确，旋律流畅。

重点：音高音准、节奏咬字

难点：音乐表现力、合唱共性和谐性提升

2 章节名称： 四声部合唱（4 课时）

主要内容：《三十里铺》《半个月亮爬上来》

基本要求：乐曲学会，歌词准确，旋律流畅。

重点：音高音准、节奏咬字
 难点：音乐表现力、合唱共性和谐性提升
 3 章节名称：四声部合唱（6 课时）
 主要内容：《摇篮曲》《故乡的亲人》
 基本要求：乐曲学会，歌词准确，旋律流畅。
 重点：音高音准、节奏咬字
 难点：音乐表现力、合唱共性和谐性提升
 4 章节名称：四声部合唱（6 课时）
 主要内容：《海滨之歌》《在太行山上》
 基本要求：乐曲学会，歌词准确，旋律流畅。
 重点：音高音准、节奏咬字
 难点：音乐表现力、合唱共性和谐性提升
 5 章节名称：合唱作品赏析（2 课时）
 6 章节名称：四声部合唱（4 课时）
 主要内容：《雪绒花》《铃儿响叮当》
 基本要求：乐曲学会，歌词准确，旋律流畅。
 重点：音高音准、节奏咬字
 难点：音乐表现力、合唱共性和谐性提升
 6 章节名称：二声部合唱（6 课时）
 主要内容：《让我们荡起双桨》
 《共青团员之歌》《美丽的梦神》
 基本要求：乐曲学会，歌词准确，旋律流畅。
 重点：音高音准、节奏咬字
 难点：音乐表现力、合唱共性和谐性提升
 7 章节名称：考核《指定曲目》（4 课时）
 基本要求：乐曲学会，歌词准确，旋律流畅。
 重点：音高音准、节奏咬字
 难点：音乐表现力、合唱共性和谐性提升

六、学时分配

周次	章节	与 教学内容及重点	学时
1	《西风的话》		2 学时
2	《运动员进行曲》	检查《西风的话》	2 学时
3	《三十里铺》	检查《运动员进行曲》	2 学时
4	《半个月亮爬上来》	检查《三十里铺》	2 学时
5	《摇篮曲》	检查《半个月亮爬上来》	2 学时
6	《故乡的亲人》	检查《摇篮曲》	2 学时
7	《海滨之歌》	检查《故乡的亲人》	2 学时
8	中期考核《指定曲目》		2 学时
9	《在太行山上》	合唱赏析	2 学时

10	《雪绒花》《铃儿响叮当》	检查《在太行山上》	2 学时
11	《让我们荡起双桨》 《共青团员之歌》	检查《雪绒花》《铃儿响叮当》	2 学时
12	《美丽的梦神》	检查《让我们荡起双桨》 《共青团员之歌》	2 时
13	《青春舞曲》	检查《美丽的梦神》	2 学时
14	《牧歌》	检查《青春舞曲》	2 学时
15	《回声》	检查《牧歌》	2 学时
16	《茨冈》	检查《回声》	2 学时
17	复习	检查《茨冈》	
18	随堂考试	复习	

七、实践教学环节

无

以教师课堂讲授为主，学生聆听、学习作品、指挥实践、专题讨论为辅。采用分组、乐谱视唱、听辨主题、指挥训练等各种形式检查学生的学习情况，辅以学生平时成绩。

八、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	绪论	合唱的“合”
2	《运动员进行曲》《半个月亮爬上来》无伴奏作品等	无伴奏合唱作品的解读、融合、合作、协同
3	《三十里铺》等领唱合唱作品	领唱与合唱的关系，个性与共性，个人与群体
4	《月亮月弯弯》《梨花又开放》等童声作品	童声合唱作品的音色协调、融合与积极引导
5	《在太行山上》《大海啊故乡》等红色音乐文化经典作品	传承红色基因弘扬红色经典音乐文化
6	指挥基本图示与指挥实践	指挥的基本素质养成与引导、能力培养
7	指挥基本图示与指挥实践	合唱音乐作品的理解、分析、解读
8	指挥基本图示与指挥实践	合唱音乐作品的指挥与合唱团体的组织训练

九、课程考核

47. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

48. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (平时作业)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	5%	5%	5%
课程目标 2	20%	20%	20%
课程目标 3	20%	35%	20%
课程目标 4	20%	40%	25%
课程目标 5	20%	0%	20%
课程目标 6	15%	0%	10%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

本课程在主要以知识讲授为主的同时，辅以大量的录音、音像资料，使学生能在感性上接触、熟悉合唱与指挥的基本知识与技能，把书本知识拓宽、拓深到最大限度，并要求学生把所学理论认真的分辨，适当地记忆、实践。学时分配与实践要求，遵照多听多看多练多实践的原则。具体策略如下：

第一，结合音乐知识进行教学。由于本课程侧重多元音乐的引入，所以课堂上除了讲授理论知识外，还加入大量视听内容，让学生从听觉和视觉上认识和巩固所学知识。

第二，引导学生多多实践。当遇到重要的知识的时候，教师可以做出必要的深入讲解，并向学生发问，让学生在解答问题的时候吸收、消化知识。

第三，本课程的教学重点在于通过课堂教学及实践，使学生掌握合唱学的基础理论和合唱指挥的基本技术、规范，并使学生在课堂学习和合唱指挥实践中初步养成多声部合唱听觉和分析的能力；熟悉常见的合唱作品，并能独立进行排练；能运用合唱学的相关知识和指挥技术去从事合唱的教学、排练及演出活动。

河北师范大学

《合唱与指挥（二）》课程教学大纲

课程代码：30601425

课程名称：合唱与指挥（二）

英文名称：Chorus Coaching

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：骆岭

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

【课程类别：专业课程】

【课程性质：必修课】

2. 学分/学时：

理论学时： 32

3. 适用专业： 音乐学、音乐教育、音乐表演

4. 先修课程： 乐理、和声、曲式等

5. 教材及参考书目：

《合唱》 陈万帧 陈弃疾 著 上海音乐出版社

《合唱与指挥》 高师《合唱与指挥》教材编写组 人民音乐出版社

6. 课程考核方式： 考试

7. 主要实践教学环节：

二、课程简介

本课程是为学习音乐专业的本科学主所开设的共同课。合唱与指挥课程是一门理论知识与实践技能高度融合，并且具有较强实用性的专业必修课程。《合唱与指挥》主要讲授合唱学的基本理论和指挥的相关知识、技术及基本规范，通过课堂教学及实践，使学生掌握合唱学的基础理论和合唱指挥的基本技术、规范，

并使学生在课堂学习和合唱指挥实践中初步养成多声部合唱听觉和分析的能力；熟悉常见的合唱作品，并能独立进行排练；能运用合唱学的相关知识和指挥技术去从事合唱的教学、排练及演出活动。

三、课程目标

1 本课程的目的是让学生系统地学习合唱与指挥的基础知识、基本技能，熟悉不同风格的合唱作品。

2 学生可以从不同的角度了解合唱的理论与训练内容，以及了解指挥最基本的挥拍要领、研究领域、概念范畴，提高学生对合唱指挥在社会文化以及个人修养等方面重要性的认识，使学生具备演唱多声部的能力以及具有指挥的基本能力。

3 本课程合唱练习与指挥训练同时进行，以合唱为主，指挥为辅的授课，专业术语与训练相结合，指导学生在学习本课程中的运用能力，有利于学生在今后工作中组织合唱活动的开展。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
了解合唱的理论与训练内容	1-18	提高学生对合唱指挥在社会文化以及个人修养等方面重要性的认识，使学生具备演唱多声部的能力以及具有指挥的基本能力。 毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7.	
了解了解指挥最基本的挥拍要领、研究领域、概念范畴	1-18	提高学生对合唱指挥在社会文化以及个人修养等方面重要性的认识，使学生具备演唱多声部的能力以及具有指挥的基本能力。 毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7.	

五、教学内容及要求

1 章节名称：指挥的基本图式（4 课时）

主要内容：二拍子

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

2 章节名称：指挥的基本图式（4 课时）

主要内容：三拍子

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

3 章节名称：指挥的基本图式（4 课时）

主要内容：四拍子

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

4 章节名称：指挥的基本图式（4 课时）

主要内容：五、六拍子

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

5 章节名称：起拍与收拍（4 课时）

主要内容：起拍

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

6 章节名称：起拍与收拍（4 课时）

主要内容：收拍

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

7 章节名称：分拍与合拍（4 课时）

主要内容：分拍

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

8 章节名称：合唱作品赏析（2 课时）

中期考核

9 章节名称：分拍与合拍（4 课时）

主要内容：合拍

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

10 章节名称：左右手分工（4 课时）

主要内容：速度、力度与幅度

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

11 章节名称：左右手分工（4 课时）

主要内容：速度、力度与幅度

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

12 章节名称：作品实践（4 课时）

主要内容：本学期所学曲目

基本要求：拍点明确、图示清晰

重点：挥拍技巧与作品应用关系的把握

六、学时分配

周次	章节	与 教学内容及重点	学时
----	----	-----------	----

1	指挥的基础知识 1	二拍子的基本图式 二拍子作品实践	2 学时
2	指挥的基础知识 1	二拍子的基本图式 二拍子作品实践	2 学时
3	指挥的基础知识 1	三拍子的基本图式 三拍子作品实践	2 学时
4	指挥的基础知识 1	三拍子的基本图式 三拍子作品实践	2 学时
5	指挥的基础知识 1	四拍子的基本图式 四拍子作品实践	2 学时
6	指挥的基础知识 1	四拍子的基本图式 四拍子作品实践	2 学时
7	指挥的基础知识 1	六拍子的基本图式 六拍子作品实践	2 学时
8	指挥的基础知识 1	四拍子的基本图式 四拍子作品实践	2 学时
9	指挥的基础知识 2	起拍与收拍	2 学时
10	指挥的基础知识 2	起拍与收拍	2 学时
11	指挥的基础知识 2	分拍与合拍	2 学时
12	指挥的基础知识 2	分拍与合拍	2 学时
13	指挥的基础知识 2	左右手分工	2 学时
14	指挥的基础知识 2	左右手分工	2 学时
15	指挥的基础知识 2	速度、力度与幅度 与作品实践	2 学时
16	指挥的基础知识 2	速度、力度与幅度 与作品实践	2 学时
17	复习		
18	考试		

七、实践教学环节

无

以教师课堂讲授为主，学生聆听、学习作品、指挥实践、专题讨论为辅。采用分组、乐谱视唱、听辨主题、指挥训练等各种形式检查学生的学习情况，辅以学生平时成绩。

八、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
----	------	------

1	绪论	合唱的“合”
2	《运动员进行曲》《半个月亮爬上来》无伴奏作品等	无伴奏合唱作品的解读、融合、合作、协同
3	《三十里铺》等领唱合唱作品	领唱与合唱的关系，个性与共性，个人与群体
4	《月亮月弯弯》《梨花又开放》等童声作品	童声合唱作品的音色协调、融合与积极引导
5	《在太行山上》《大海啊故乡》等红色音乐文化经典作品	传承红色基因弘扬红色经典音乐文化
6	指挥基本图示与指挥实践	指挥的基本素质养成与引导、能力培养
7	指挥基本图示与指挥实践	合唱音乐作品的理解、分析、解读
8	指挥基本图示与指挥实践	合唱音乐作品的指挥与合唱团体的组织训练

九、课程考核

49. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

50. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (平时作业)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	5%	5%	5%
课程目标 2	20%	20%	20%
课程目标 3	20%	35%	20%
课程目标 4	20%	40%	25%
课程目标 5	20%	0%	20%
课程目标 6	15%	0%	10%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

本课程在主要以知识讲授为主的同时，辅以大量的录音、音像资料，使学生能在感性上接触、熟悉合唱与指挥的基本知识与技能，把书本知识拓宽、拓深到最大限度，并要求学生把所学理论认真的分辨，适当地记忆、实践。学时分配与实践要求，遵照多听多看多练多

实践的原则。具体策略如下：

第一，结合音乐知识进行教学。由于本课程侧重多元音乐的引入，所以课堂上除了讲授理论知识外，还加入大量视听内容，让学生从听觉和视觉上认识和巩固所学知识。

第二，引导学生多多实践。当遇到重要的知识的时候，教师可以做出必要的深入讲解，并向学生发问，让学生在解答问题的时候吸收、消化知识。

第三，本课程的教学重点在于通过课堂教学及实践，使学生掌握合唱学的基础理论和合唱指挥的基本技术、规范，并使学生在课堂学习和合唱指挥实践中初步养成多声部合唱听觉和分析的能力；熟悉常见的合唱作品，并能独立进行排练；能运用合唱学的相关知识和指挥技术去从事合唱的教学、排练及演出活动。

河北师范大学《钢琴即兴伴奏与弹唱（一）》

课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601427

课程名称：钢琴即兴伴奏与弹唱（一）

英文名称：Improvised Accompaniment

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：张磊

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

【课程类别：专业课程】

【课程性质：必修课】

2. 学分/学时：

学分：2 学分

理论学时： 12 学时 实践学时：20 学时

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 基本乐理、和声学、曲式与作品分析、声乐演唱、钢琴基础

5. 课程学习资源：

【教材：《钢琴即兴弹唱教程》，裴建伟主编，人民音乐出版社，2000年2月版，否】

【教材：《钢琴即兴伴奏实用教程》，泰尔编著，高等教育出版社，1990年版，7304023562，否】

【参考书目：《歌曲即兴伴奏编配法》，黎英海著，人民音乐出版社，1994年版，9787103012055，否】

【参考书目：《钢琴即兴伴奏教程》，韩冬、刘聪编著，春风文艺出版社，1993年版，9787103038888，否】

【其他学习资源：超星学习通本校自建课程《钢琴即兴伴奏与弹唱》
<https://mooc1.chaoxing.com/course/205865440.html>】

6. 主要实践教学环节：

无

二、课程简介

钢琴即兴伴奏弹唱，即根据歌曲的旋律在键盘上即兴弹出伴奏，用钢琴带动演唱者投入歌曲的情绪，让歌声与伴奏共同塑造鲜明的音乐形象，是对歌曲做积极的配合，从情绪、背景、意境等方面，加强歌曲的表现力，使歌曲的音乐形象更加丰富，更具有艺术感染力。

即兴伴奏是一门综合性很强的音乐学科，通过教学试图解决毕业生走向工作岗位在即兴伴奏中遇到的疑难问题，学习和掌握歌曲的即兴伴奏技能。学习者除了要了解必要的基本乐理知识。具有一定的视唱和钢琴伴奏基本能力，还应学习一些曲式、和声等音乐理论知识。曲式可以帮助分析和理解音乐作品，和声可以帮助我们编写钢琴伴奏。以中小学、幼儿园常见的歌曲为例，结合和声的知识，根据循序渐进、由浅入深、由简到繁、由易到难的原则安排学习内容，注重实用，易学。

三、课程目标

1. 在教学中使学生了解本课程的教学目的和任务，知道钢琴即兴伴奏与弹唱课程是一门理论联系实践的课程，是一门听觉的艺术，是通过合作来体现其价值的一种艺术形式，因此学生必须建立起音响化、多样化、科学化、艺术化、合作化的概念。

2. 让学生理解钢琴即兴伴奏在演唱演奏的进行中，辅以对答呼应、变化重复或华彩经过句等手段，帮助表演的升华、转折，推动了音乐的发展。而这些手段的掌握则是依靠学生在掌握本课程知识点的内在联系与实践操作相互关系的前提下由浅入深循序渐进的进行学习。

3. 紧密结合中小学音乐教材歌唱谱例并实际弹奏，使学生熟练掌握各种伴奏音型、伴奏方式，能独立的、较科学艺术化的为某一作品进行伴奏，达到与演唱者形成珠联璧合的艺术整体。

基于以上教学目标设定，本课程设置为入门阶段，巩固、扩充阶段及提高阶段三个层面系统授课。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章-第十三章	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	
课程目标 2	第十四章-第二十五章	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	
课程目标 3	第二十六章、自编教材、 中小学音乐教材	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	

五、教学内容及要求

第一章 记谱法与和弦标记

主要内容：简谱记谱法与线谱记谱法优缺点；两种记谱法识别调式主音方式；三种不同和弦标记方式。

基本要求：要求学生熟练掌握简谱、线谱两种记谱方法，熟识两种记谱法各自优缺点，并能够将简单旋律转调。

重点： 熟练掌握和弦标记三个种类：功能标记法、音级标记法和字母标记法。并尝试找一个适合自己的和弦标记法。

难点：能够将旋律即兴转调，至少转两升两降以内调式。

第二章 大调正三和弦及属七和弦（一）

主要内容：大调正三和弦主要包括哪些和弦；大调正三和弦连接的三组模式；大调正三和弦连接加上各种织体变化；用正三和弦及属七和弦为自然大调音阶配伴奏。

基本要求：要求学生熟识大调正三和弦的构成，并学会运用和弦的和声连接法将大调正三和弦横向连接，熟练之后尝试加上不同风格一个把位伴奏音型（包括进行曲风格、抒情歌曲风格、圆舞曲风格等等）为C自然大调音阶配弹伴奏。

重点：运用和声学理论知识付诸实际弹奏。

难点：将配好的C大调音阶伴奏转到G大调和F大调。

第三章 大调正三和弦及属七和弦（二）

主要内容：三种不同形式终止式的和声运用；如何识别和弦外音；如何选择更换和弦的频率；伴奏织体安排；再现乐段音乐形象的变化处理等；为歌曲配弹钢琴伴奏。

基本要求：要求学生学会按七个步骤为一首歌曲配弹合适的钢琴伴奏。

重点：要求学生运用曲式学理论知识学会为歌曲划分结构，并在选择合适的终止式和弦连接与半终止和弦。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习。

第四章 大调正三和弦及属七和弦（三）

主要内容：巩固如何为大调式歌曲配弹伴奏的七个步骤，要求学生为民谣歌曲配弹钢琴伴奏；用4\4拍节奏的长琶音伴奏织体为大调音阶配弹伴奏。

基本要求：要求学生必须掌握七个配弹步骤，学会如何为陌生旋律配弹伴奏。

重点：结尾处可以尝试加上补充终止。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习，并弹唱。

第五章 大调正三和弦及属七和弦（四）

主要内容：继续巩固如何为大调式歌曲配弹伴奏的七个步骤，要求学生为电影音乐配弹钢琴伴奏；用3\4拍节奏的琶音伴奏织体及其他3\4拍伴奏音型为大调音阶配弹伴奏。

基本要求：要求学生必须掌握七个配弹步骤，学会如何为陌生旋律配弹伴奏。

重点：要求学生将3\4拍节奏的琶音伴奏织体及其他3\4拍伴奏音型转到D大调和^bB大调上。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目在G大调、F大调、D大调和^bB大调随意转换，并弹唱。

第六章 小调正三和弦及属七和弦（一）

主要内容：小调正三和弦主要包括哪些和弦；小调正三和弦连接的三组模式；小调正三和弦连接加上各种织体变化；用正三和弦及属七和弦为和声小调音阶配伴奏。

基本要求：要求学生熟识小调正三和弦的构成，并学会运用和弦的和声连接法将小调正三和弦横向连接，熟练之后尝试加上不同风格一个把位伴奏音型（包括进行曲风格、抒情歌曲风格、圆舞曲风格等等）为 a 和声大调音阶配弹伴奏。

重点：运用和声学理论知识付诸实际弹奏。

难点：将配好的 a 和声小调音阶伴奏转到 e 小调和 d 小调。

第七章 小调正三和弦及属七和弦（二）

主要内容：三种不同形式终止式的和声运用；如何识别和弦外音；如何选择更换和弦的频率；伴奏织体安排；再现乐段音乐形象的变化处理等；为民歌配弹钢琴伴奏。

基本要求：要求学生学会按七个步骤为一首歌曲配弹合适的钢琴伴奏。

重点：要求学生运用曲式学理论知识学会为歌曲划分结构，并在选择合适的终止式和弦连接与半终止和弦。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习，并弹唱。

第八章 小调正三和弦及属七和弦（三）

主要内容：巩固如何为小调式歌曲配弹伴奏的七个步骤，要求学生为日本民谣配弹钢琴伴奏；用 4\4 拍节奏的长琶音伴奏织体为小调音阶配弹伴奏。

基本要求：要求学生必须掌握七个配弹步骤，学会如何为陌生旋律配弹伴奏。

重点：结尾处可以尝试加上补充终止。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习，并弹唱。

第九章 小调正三和弦及属七和弦（四）

主要内容：继续巩固如何为小调式歌曲配弹伴奏的七个步骤，要求学生为民歌配弹钢琴伴奏；用 3\4 拍节奏的琶音伴奏织体及其他 3\4 拍伴奏音型为小调音阶配弹伴奏。

基本要求：要求学生必须掌握七个配弹步骤，学会如何为陌生旋律配弹伴奏。

重点：要求学生将 3\4 拍节奏的琶音伴奏织体及其他 3\4 拍伴奏音型转到 b 小调和 g 小调上。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目在 e 小调、d 小调、b 小调和 g 小调随意转换，并弹唱。

第十章 如何为大小调交替的歌曲配弹伴奏（一）

主要内容：根据旋律进行的和声内涵，以及音乐发展的需要，为大小调交替的歌曲配和声，利用明亮的大调和声和柔和的小调和声造成色彩对比。

基本要求：学会分析歌曲调性，哪里有调性色彩转变，学会运用和声色彩阐释歌曲。

重点：要求学生能弹根据第三组和弦连接改变而来的一种三连音织体

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习在 e 小调、d 小调上熟练弹奏，并弹唱。

第十一章 如何为大小调交替的歌曲配弹伴奏（二）

主要内容：根据旋律进行的和声内涵，以及音乐发展的需要，为大小调交替的歌曲配和声，利用明亮的大调和声和柔和的小调和声造成色彩对比。

基本要求：学会分析歌曲调性，哪里有调性色彩转变，学会运用和声色彩阐释歌曲。

重点：要求学生练习左手弹奏音阶旋律，右手弹奏下行琶音织体。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习在 b 小调、g 小调上熟练弹奏，并弹唱。

第十二章 伴奏音型综述（一）

主要内容：一个把位的和弦伴奏音型；带远距离低音的和弦伴奏音型；低音层和弦层同时弹奏、错开节奏弹奏产生的伴奏音型；低音与旋律反向同向进行构成旋律色彩；低音保持稳定不变的伴奏音型等。

基本要求：要求学生掌握几种不同风格的伴奏音型。

重点：识别乐曲风格，选择合适的伴奏音型。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十三章 伴奏音型综述（二）

主要内容：扩大一个把位和弦伴奏音型；琶音伴奏音型。

基本要求：要求学生将几种不同风格的伴奏音型在三升三降的大小调内转调。

重点：识别乐曲风格，选择合适的伴奏音型。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

六、实践教学环节

九、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章-第十三章：学习即兴伴奏的基础理论知识和弹唱技能，熟练掌握大小调正三和弦和属七和弦及一些简单伴奏织体的运用，为歌曲配弹简单的即兴伴奏。	1. 培养学生的审美情趣和文化素养；通过弹唱具有代表性的音乐作品，让学生领略音乐艺术的魅力和意义。 2. 培养学生的国际视野，让学生了解不同国家和地区的音乐文化，提高学生的跨文化交流和合作能力。
2	第十四章-第二十五章：副三、副属和弦并将所学即兴伴奏的基本技能运用于为少儿、大众、民族	1. 通过教学来引导学生尝试自由即兴演奏和个性化的表现方式，培养学生的创新思维和创造能力。 2. 培养学生的情感交流和合作意识；钢琴即兴伴奏与弹唱

	调式、外国、合唱等不同类型的、不同特点的歌曲伴奏。	的演奏需要学生与歌手或其他乐器演奏者协作完成。可以通过教学来培养学生的团队合作意识和良好的情感交流能力。
3	第十二、十三、十四、十七、十八、十九、二十四章	加强对学生的思想政治教育，着眼于我国丰富的红色音乐作品，学生通过在表演实践中产生共情，深刻体会中华民族优良品德，以此达到钢琴即兴伴奏与弹唱课程“立德树人”的思政教学目标。
4	第二十六章民族调式和声理论、常用伴奏织体和润腔演唱特色+中小学音乐教材曲目+教师自编曲目	课程中融入中国传统音乐的元素和文化内涵，通过对传统文化的深入挖掘和研究，激发学生对中华文化的热爱和认同感，增强学生的文化自信和创新能力。

八、学时分配

课程总学时为 32 学时，其中理论学时为 12 学时，实践学时为 20 学时。

第一学期

序号	章节内容	理论	实践	总学时
1	第一章 记谱法与和弦标记 第二章 大调正三和弦及属七和弦（一）	1	1	2
2	第三章大调正三和弦及属七和弦（二）	1	1	2
3	第四章大调正三和弦及属七和弦（三）	1	1	2
4	第五章大调正三和弦及属七和弦（四）	1	1	2
5	第六章小调正三和弦及属七和弦（一）	1	1	2
6	第七章小调正三和弦及属七和弦（二）	1	1	2
7	阶段检查、辅导	0	2	2
8	第八章小调正三和弦及属七和弦（三）	1	1	2
9	第九章小调正三和弦及属七和弦（四）	1	1	2
10	第十章如何为大小调交替的歌曲配弹伴奏（一）	1	1	2
11	第十一章如何为大小调交替的歌曲配弹伴奏（二）	1	1	2

12	第十二章伴奏音型综述（一）	1	1	2
13	第十三章伴奏音型综述（二）	1	1	2
14	期末复习	0	2	2
15	学生自主练习	0	2	2
16	考试	0	2	2
合计		12	20	32

九、课程考核

51. 线下教学考核方式：

（1）课堂考勤：5%，随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。

（2）课堂表现：10%，根据学生课堂听课状态与纪律；课堂作品展示；专题讨论；学习小组等课堂综合表现进行综合打分。（每项内容占 25 分）

（3）期中考试：35% 课堂讲授曲目弹唱。作品的音乐总体完成情况（音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现等）；弹唱之间的配合意识、舞台表现方面等综合打分。

（4）期末考试：50%，提供曲目范围，指定作品弹唱。从和声编配、伴奏音型配弹、声乐与伴奏之间的配合意识、前奏间奏及尾奏编配、完成作品的创新之处几个维度进行评分。

2. 线上线下混合教学考核方式：

（1）课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。（以纸质点名表记录的十次为准，缺课一次扣 10 分）

（2）课堂表现：5%，教师根据学生课堂听课状态与纪律、课堂作品展示、专题讨论、学习小组等课堂综合表现进行综合打分。（每项内容占 25 分）

（3）在线学习：20%，包括在线课堂、任务点完成、课堂测试等方面成绩，以学习通统计数据为准。（以学习通已开通课程的任务点统计分数为准）

（4）期中考试：20%，课堂讲授曲目弹唱。作品的音乐总体完成情况（音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现等）；弹唱之间的配合意识、舞台表现方面等综合打分。

（5）期末考试：50%，提供曲目范围，指定作品弹唱。从和声编配、伴奏音型配弹、声乐与伴奏之间的配合意识、前奏间奏及尾奏编配、完成作品的创新之处几个维度进行评分。

3. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤、课堂表	期中考试	期末考试
------	----------	------	------

	现、在线学习		
课程目标 1	30%	10%	10%
课程目标 2	30%	50%	50%
课程目标 3	40%	40%	40%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

课程总学时为 96 学时，实践学时为 71 学时，课程中采取课堂翻转模式，以学生为主，由学生自主设计和声编配、织体选择、声乐与钢琴、器乐与钢琴、舞蹈与钢琴等伴奏模式等，并采取生生互评模式，以评促建、以评促学。

在钢琴即兴伴奏与弹唱教学中培养学生不惧困难、坚持不懈的精神；塑造学生团结协作等优良品格；充分发挥教师与学生的模范作用；改进评价体系有效促进课程思政化。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程，2022 年度课程成功申报为河北师范大学校级在线课程。

河北师范大学《钢琴即兴伴奏与弹唱（二）》

课程教学大纲

（理论课程）

课程代码： 30601428

课程名称：钢琴即兴伴奏与弹唱（二）

英文名称：Improvised Accompaniment II

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：张磊

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

【课程类别：专业课程】

【课程性质：必修课】

2. 学分/学时：

学分：2 学分

理论学时：13 学时 实践学时：19 学时

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 基本乐理、和声学、曲式与作品分析、声乐演唱、钢琴基础

5. 课程学习资源：

【教材：《钢琴即兴弹唱教程》，裴建伟主编，人民音乐出版社，2000年2月版，否】

【教材：《钢琴即兴伴奏实用教程》，泰尔编著，高等教育出版社，1990年版，7304023562，否】

【参考书目：《歌曲即兴伴奏编配法》，黎英海著，人民音乐出版社，1994年版，9787103012055，否】

【参考书目：《钢琴即兴伴奏教程》，韩冬、刘聪编著，春风文艺出版社，1993年版，9787103038888，否】

【其他学习资源：超星学习通本校自建课程《钢琴即兴伴奏与弹唱》
<https://mooc1.chaoxing.com/course/205865440.html>】

6. 主要实践教学环节：

无

二、课程简介

钢琴即兴伴奏弹唱，即根据歌曲的旋律在键盘上即兴弹出伴奏，用钢琴带动演唱者投入歌曲的情绪，让歌声与伴奏共同塑造鲜明的音乐形象，是对歌曲做积极的配合，从情绪、背景、意境等方面，加强歌曲的表现力，使歌曲的音乐形象更加丰富，更具有艺术感染力。

即兴伴奏是一门综合性很强的音乐学科，通过教学试图解决毕业生走向工作岗位在即兴伴奏中遇到的疑难问题，学习和掌握歌曲的即兴伴奏技能。学习者除了要了解必要的基本乐理知识。具有一定的视唱和钢琴伴奏基本能力，还应学习一些曲式、和声等音乐理论知识。曲式可以帮助分析和理解音乐作品，和声可以帮助我们编写钢琴伴奏。以中小学、幼儿园常见的歌曲为例，结合和声的知识，根据循序渐进、由浅入深、由简到繁、由易到难的原则安排学习内容，注重实用，易学。

三、课程目标

1. 在教学中使学生了解本课程的教学目的和任务，知道钢琴即兴伴奏与弹唱课程是一门理论联系实践的课程，是一门听觉的艺术，是通过合作来体现其价值的一种艺术形式，因此学生必须建立起音响化、多样化、科学化、艺术化、合作化的概念。

2. 让学生理解钢琴即兴伴奏在演唱演奏的进行中，辅以对答呼应、变化重复或华彩经过句等手段，帮助表演的升华、转折，推动了音乐的发展。而这些手段的掌握则是依靠学生在掌握本课程知识点的内在联系与实践操作相互关系的前提下由浅入深循序渐进的进行学习。

3. 紧密结合中小学音乐教材歌唱谱例并实际弹奏，使学生熟练掌握各种伴奏音型、伴奏方式，能独立的、较科学艺术化的为某一作品进行伴奏，达到与演唱者形成珠联璧合的艺术整体。

基于以上教学目标设定，本课程设置为入门阶段，巩固、扩充阶段及提高阶段三个层面系统授课。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章-第十三章	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	
课程目标 2	第十四章-第二十五章	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	
课程目标 3	第二十六章、自编教材、 中小学音乐教材	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	

五、教学内容及要求

第十四章 大调副三和弦及副属和弦（一）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生熟练副三和弦连接，并在一升一降大小调内转调。

重点：熟练掌握副三副属和弦的连接。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十五章 大调副三和弦及副属和弦（二）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生熟练弹奏带旋律的柱式和弦织体。

重点：熟练掌握副三副属和弦的连接。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十六章 大调副三和弦及副属和弦（三）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生熟练弹奏琶音织体，掌握大调 VI 级和弦的运用。

重点：熟练掌握副三副属和弦的连接。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十七章 弱起拍的处理

主要内容：介绍几种弱起旋律：1、弱起拍的旋律不配和声，下一小节强拍上再配；2、伴奏在强拍是出现，弱起旋律再进入；3、弱起小节以属和弦或下属和弦或副下属和弦出现，使和声趋向于后一小节的和弦。

基本要求：要求学生分别找出三种弱起的曲例，并配弹。

重点：II 级和弦及重属和弦的运用及配弹。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十八章 大调副三和弦及副属和弦（四）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生运用副三副属和弦熟练弹奏远距离低音和弦伴奏音型。

重点：掌握副三副属和弦的连接，并在两升两降调性内熟练转调。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十九章 大调副三和弦及副属和弦（五）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生运用副三副属和弦熟练弹奏长琶音伴奏音型，为抒情歌唱的歌曲配弹伴奏。

重点：掌握 VI 级的副属和弦的几种应用，并在两升两降调性内熟练转调。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十章 大调副三和弦及副属和弦（六）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生运用副三副属和弦熟练弹奏无旋律伴奏音型。

重点：要求学生综合运用 III 级及其附属和弦熟练转调练习。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十一章 大调副三和弦及副属和弦（七）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生运用副三副属和弦熟练弹奏无旋律伴奏音型。

重点：要求学生综合运用 II 级，III 级，VI 级和弦及其附属和弦熟练转调练习。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十二章 小调副三和弦及副属和弦（一）

主要内容：小调 II 级和弦减三和弦的运用；和声小调 III 增三和弦运用；自然小调 III 级大三和弦运用；VI 级是个明亮的大三和弦，常用语高潮乐句；VII 是个减三和弦较少使用。

基本要求：熟练弹奏带有小调副三和弦的和弦连接。

重点：熟练掌握小调副三和弦连接一升一降内转调练习。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十三章 小调副三和弦及副属和弦（二）

主要内容：小调 II 级和弦减三和弦的运用；和声小调 III 增三和弦运用；自然小调 III 级大三和弦运用；VI 级是个明亮的大三和弦，常用语高潮乐句；VII 是个减三和弦较少使用。

基本要求：熟练弹奏带有小调副三和弦的和弦连接，并配弹不同伴奏音型。

重点：要求熟练为两升两降内小调音阶配弹伴奏。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十四章 歌曲前奏的编配

主要内容：前奏定义；前奏种类；前奏的几种常用编配方法；前奏与歌曲手机连接的引入部分的编配。

基本要求：旋律式引入；音阶式引入；分解和弦式引入；属七和弦式引入；震音式引入；固定音型式引入

重点：前奏与歌曲手机连接的引入部分的编配。

难点：为合唱曲配弹前奏，并弹唱。

第二十五章 歌曲间奏、尾奏的编配

主要内容：间奏定义；间奏种类；采用前奏的一部分，采用歌曲内部旋律，采用新的素材，采用“小过门”；尾奏定义；尾奏种类。

基本要求：几种间奏的配弹，小过门的形式：音型式、同音反复式、音阶式、模仿旋律式。

重点：要求学生掌握各乐段之间间奏、尾奏的编配方式。

难点：为歌曲配弹间奏，并弹唱。

第二十六章 为民族调式的歌曲配弹伴奏

主要内容：民族调式界定；三度叠置的和弦；非三度叠置的和弦；附加音和弦。

基本要求：如何将三度叠置的和弦；非三度叠置的和弦；附加音和弦辅以不同伴奏音型。

重点：要求学生掌握民族调式歌曲三种以上伴奏音型。

难点：为歌曲配弹钢琴伴奏，并弹唱。

六、实践教学环节

十、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章-第十三章：学习即兴伴奏的基础理论知识和弹唱技能，熟练掌握大小调正三和弦和属七和弦及一些简单伴奏织体的运用，为歌曲配弹简单的即兴伴奏。	1. 培养学生的审美情趣和文化素养；通过弹唱具有代表性的音乐作品，让学生领略音乐艺术的魅力和意义。 2. 培养学生的国际视野，让学生了解不同国家和地区的音乐文化，提高学生的跨文化交流和合作能力。
2	第十四章-第二十五章：副三、副属和弦并将所学即兴伴奏的基本技能运用于为少儿、大众、民族调式、外国、合唱等不同类型、不同特点的歌曲配伴奏。	1. 通过教学来引导学生尝试自由即兴演奏和个性化的表现方式，培养学生的创新思维和创造能力。 2. 培养学生的情感交流和合作意识：钢琴即兴伴奏与弹唱的演奏需要学生与歌手或其他乐器演奏者协作完成。可以通过教学来培养学生的团队合作意识和良好的情感交流能力。
3	第十二、十三、十四、十七、十八、十九、二十四章	加强对学生的思想政治教育，着眼于我国丰富的红色音乐作品，学生通过在表演实践中产生共情，深刻体会中华民族优良品德，以此达到钢琴即兴伴奏与弹唱课程“立德树人”的思政教学目标。
4	第二十六章民族调式和声理论、常用伴奏织体和润腔演唱特色+中小学音乐教材曲目+教师自编曲目	课程中融入中国传统音乐的元素和文化内涵，通过对传统文化的深入挖掘和研究，激发学生对中华文化的热爱和认同感，增强学生的文化自信和创新能力。

八、学时分配

课程总学时为 32 学时，其中理论学时为 13 学时，实践学时为 19 学时。

第二学期:

序号	章节内容	讲课	实践课	总学时
1	第十四章大调副三和弦及副属和弦（一）	1	1	2
2	第十五章大调副三和弦及副属和弦（二）	1	1	2
3	第十六章大调副三和弦及副属和弦（三）	1	1	2
4	第十七章弱起拍的处理	1	1	2
5	第十八章大调副三和弦及副属和弦（四）	1	1	2
6	第十九章大调副三和弦及副属和弦（五）	1	1	2
7	第二十章大调副三和弦及副属和弦（六）	1	1	2
8	第二十一章大调副三和弦及副属和弦（七）	1	1	2
9	第二十二章小调副三和弦及副属和弦（一）	1	1	2
10	阶段检查、辅导	0	2	2
11	第二十三章小调副三和弦及副属和弦（二）	1	1	2
12	第二十四章歌曲前奏的编配	1	1	2
13	第二十五章歌曲间奏、尾奏的编配	1	1	2
14	第二十六章为民族调式的歌曲配弹伴奏	1	1	2
15	期末复习	0	2	2
16	随堂考试	0	2	2
合计		13	19	32

九、课程考核

52. 线下教学考核方式:

- (1) 课堂考勤: 5%, 随机抽查 10 次, 每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现: 10%, 根据学生课堂听课状态与纪律; 课堂作品展示; 专题讨论; 学习小组等课堂综合表现进行综合打分。(每项内容占 25 分)

(3) 期中考试: 35% 课堂讲授曲目弹唱。作品的音乐总体完成情况(音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现等); 弹唱之间的配合意识、舞台表现方面等综合打分。

(4) 期末考试: 50%, 提供曲目范围, 指定作品弹唱。从和声编配、伴奏音型配弹、声乐与伴奏之间的配合意识、前奏间奏及尾奏编配、完成作品的创新之处几个维度进行评分。

2. 线上线下混合教学考核方式:

(1) 课堂考勤: 5%, 本学期随机抽查 10 次, 每次出勤计 10 分。(以纸质点名表记录的十次为准, 缺课一次扣 10 分)

(2) 课堂表现: 5%, 教师根据学生课堂听课状态与纪律、课堂作品展示、专题讨论、学习小组等课堂综合表现进行综合打分。(每项内容占 25 分)

(3) 在线学习: 20%, 包括在线课堂、任务点完成、课堂测试等方面成绩, 以学习通统计数据为准。(以学习通已开通课程的任务点统计分数为准)

(4) 期中考试: 20%, 课堂讲授曲目弹唱。作品的音乐总体完成情况(音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现等); 弹唱之间的配合意识、舞台表现方面等综合打分。

(5) 期末考试: 50%, 提供曲目范围, 指定作品弹唱。从和声编配、伴奏音型配弹、声乐与伴奏之间的配合意识、前奏间奏及尾奏编配、完成作品的创新之处几个维度进行评分。

3. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤、课堂表现、在线学习	期中考试	期末考试
课程目标 1	30%	10%	10%
课程目标 2	30%	50%	50%
课程目标 3	40%	40%	40%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

课程总学时为 96 学时, 实践学时为 71 学时, 课程中采取课堂翻转模式, 以学生为主, 由学生自主设计和声编配、织体选择、声乐与钢琴、器乐与钢琴、舞蹈与钢琴等伴奏模式等, 并采取生生互评模式, 以评促建、以评促学。

在钢琴即兴伴奏与弹唱教学中培养学生不惧困难、坚持不懈的精神; 塑造学生团结协作

等优良品格；充分发挥教师与学生的模范作用；改进评价体系有效促进课程思政化。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程，2022 年度课程成功申报为河北师范大学校级在线课程。

河北师范大学《视唱练耳（二）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码： 30601433

课程名称：视唱练耳(二)

英文名称： Solfeggio II

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：王晶

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

【课程类别：为专业平台课程】

【课程性质：必修课】

2. 学分/学时： 2/32

理论学时： 32   实践学时：

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 音乐理论基础

5. 课程学习资源：

【教材】

(1) 《单声部视唱教程上、下册》上海音乐出版社 2001 年版；ISBN 号 9787805530369

(2) 《二声部视唱教程》上海音乐出版社 2001 年版；ISBN 号 9787805532851

(3) 《视唱教程 1A1B》雷蒙恩、卡卢利编著 人民音乐出版社 2000 年版；ISBN 号
7-103-00018-2

【参考】

(1) 《高级单声部视唱练习曲》王时编著 中央音乐学院出版社 2011 年第 1 版；ISBN 号
9787810964043

- (2) 《中国少数民族多声部民歌视唱曲目精选》龙晓匀编著 中国广播电视出版社 2005 年第 1 版；ISBN 号 9787504345967
- (3) 《带伴奏视唱曲 160 首》周温玉、蒋维民编著 上海音乐学院出版社 2006 年版；ISBN 号 9787806921975
- (4) 《音程视唱练习十八首》、《法国视唱教材 40 首》、《斯波索宾二声部视唱》 中央音乐学院内部教材。

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

此课程主要包括音乐基本理论与视谱即唱及音乐听辨能力。基本乐理主要包括：音及音高、音律、记谱法、节奏节拍、调式、音程、和弦等。视唱练耳主要包括：C 大调 a 小调 G 大调 e 小调 F 大调 d 小调及 C 宫系统 G 宫系统 F 宫系统各调视谱即唱训练、多声部各种风格视唱训练；单复音程、四种三和弦常用的四种七和弦听辨练习；各类常用节奏组合听辨练习，两个升降号以内的单声部及多声部旋律听记训练；调内密集和弦开放和弦听辨训练；多种音乐风格听辨训练。课程主要特色体现为授课方式翻转课堂、学习内容以完整作品为主，课下外延学习以小组为单位合作式学习，每月进行作品完成情况考核，期末考试形式为主专题音乐会。本课程充分体现学生为主体的教学特色，力求学生达到较高质量的学习效果，获得扎实的专业能力。

三、课程目标

1. 培养学生对音乐的感知、听辨记忆和识谱视唱能力；初步理解音乐各个要素在音乐表现中的作用，掌握音乐表现的常规，积累音乐语言。
2. 加强与其他学科的横向联系，全面提高学生的音乐素质，培养和发展音乐审美能力，以思政教育为核心贯彻美育的育人作用，充分掌握视唱练耳的核心要素。
3. 通过学习本课程，学生应具备以下能力：音乐感知力、音乐记忆力、音乐鉴赏力、音乐表现力、音乐想象力、音乐创造力、音乐内涵准确表达能力。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	六至十章	1.1 1.2 2.1 2.2 3.1	
课程目标 2	七、八、十章	4.1 4.2	
课程目标 3	六至十章	5.1 6.1 6.2	

课程目标 4	六至十章	7.1 7.2	
课程目标 5	七、九、十章	8.1 8.2	

六、教学内容及要求

第六章

主要内容:

西洋大小调式的知识、e 小调调内视唱、C 大调、a 小调旋律听写及调内和弦功能听辨能力、开放和弦的构唱训练

基本要求:

1. 了解音乐理论中西洋大小调式的基本知识;
2. 正确理解大小调式在音乐中的实际作用与意义;
3. 掌握 e 小调调内视唱; 训练 C 大调、a 小调旋律听写及调内和弦功能听辨能力; 开放和弦的构唱练习。

重点: 西洋调式相关概念的建立; e 小调调内视唱。

难点: C 大调、a 小调旋律听写及调内和弦功能听辨能力; 开放和弦的构唱练习。

第七章

主要内容:

民族调式的基本知识、F 大调调内视唱、G 大调、e 小调旋律听写及调内和弦功能听辨能力训练、多声部视唱训练

基本要求:

1. 了解音乐理论中民族调式的基本知识;
2. 正确理解民族调式在音乐中的实际作用与意义;
3. 掌握 F 大调调内视唱; 训练 G 大调、e 小调旋律听写及调内和弦功能听辨能力。

重点: 民族五声调式相关概念的建立; F 大调调内视唱; 多声部视唱训练。

难点: G 大调、e 小调旋律听写及调内和弦功能听辨能力; 开放和弦听辨。

第八章

主要内容:

西洋大小调式与民族调式的特征及实质分析、F 大调、C 宫 G 宫系统调旋律听写及 F 大调调内和弦功能听辨能力、正确理解在实际作品中调的明确法的含义、七和弦原、转位的准确构唱、准确区分和弦性质

基本要求:

1. 了解音乐理论中西洋大小调式与民族调式的特征及实质, 正确理解在实际作品中调的明确法的含义;
2. 掌握 d 小调调内视唱; 训练 F 大调、C 宫 G 宫系统调旋律听写及 F 大调调内和弦功

能听辨能力：

3. 在三和弦的基础上，掌握七和弦原、转位的准确构唱；准确区分和弦性质。

重点： 正确理解在实际作品中调的明确法的含义；F 大调、C 宫 G 宫系统调旋律听写及 F 大调调内和弦功能听辨能力；

难点： 正确理解在实际作品中调的明确法的含义；七和弦原、转位的准确构唱；准确区分和弦性质。

第九章

主要内容：

中国乐理知识基本内容、两个调号宫系统调式内视唱、训练一个升降号以内音乐片段听辨、多声部视唱训练、调式内密集排列四部和声听辨

基本要求：

1. 了解中国乐理知识的相关内容；
2. 结合实际音乐作品中正确理解中国乐理知识的相关内容，对其特征进行分析训练；
3. 掌握两个调号宫系统调式内视唱；训练一个升降号以内音乐片段听辨；多声部视唱训练；调式内密集排列四部和声听辨。

本章重点： 中国乐理知识；两个调号宫系统调式内视唱。

本章难点： 一个升降号以内音乐片段听辨；多声部视唱训练。

第十章

主要内容：

转调、离调的基本知识、两个调号调内视唱、训练一个升降号以内旋律听写能力、以及调式内密集排列四部和声听辨

基本要求：

1. 了解音乐理论中转调、离调的基本知识；
2. 正确理解转调、离调在音乐中的实际作用，对作品中的调性特征进行分析训练；
3. 掌握 D 大调调内视唱；训练一个升降号以内旋律听写能力，以及调式内密集排列四部和声听辨。

重点： 转调、离调相关概念的建立，两个调号调内视唱。

难点： 一个升降号以内旋律听写能力，以及调式内密集排列四部和声听辨。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	贯穿第六至十章，内容包括：民族调式、西洋调式学习、单声部多声部演唱、音乐分析。	将“三全育人”、“立德树人”等教育理念融入视唱练耳课程教学中，引导学生形成健康的审美观念、培养高尚情操，净化心灵使其树立正确的人生观、价值观和世界观。
2	第七、八、章，内容包括：民族调式理论知识学习以及视唱作品分析、演唱。	展现中华民族优秀文化，积极推进优秀作品传播
3	第六至十章，内容包括：视唱技巧训练、多项音乐要素听辨训练。	培养学生的意志力提升专业伦理素养
4	第六、七、十章，内容包括：多声部视唱作品排练。	培养学生的合作精神提升学习伦理
5	第六至十章，内容包括：多声部视唱作品快闪、演出、音乐会。	“以演促练”加大表演实践，传播优秀音乐文化
6	第六至十章，内容包括：视唱练耳技术学习的规范性、高水平效果。	加强学术道德规范教育，杜绝学术不端行为
7	第六至十章，内容包括：平时测评、阶段考核、期中期末考试音乐会。	改革评价体系，塑造学生核心价值观
8	第六至十章，内容包括：上课教师专业讲解示范、优秀学生作品展示。	发挥教师和学生模范作用，激发学生产生更多优秀成果

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	第六章 西洋大小调式的知识、e小调调内视唱、C大调、a小调旋律听写及调内和弦功能听辨能力、开放和弦的构唱练习			理论讲解、课堂讨论、学生学习展示	6学时
2	第七章 民族调式的基本知识、F大调调内视唱、G大调、e小调旋律听写及调内和弦功能听辨能力训练、多声部视唱训练			理论知识讲解、以学生为中心课堂展示学习效果、快闪实践	6学时
3	第八章 西洋大小调式与民族调式的特征及实质分析、F大调、C宫G宫系统调旋律听写及F大调调内和弦功能听辨能力、正确理解在实际作品中调的明确法的含义、七和弦原、转位的准确构唱、准确区分和弦性质			理论讲解、课堂讨论、技术训练、学生学习展示	8学时
4	第九章 中国乐理知识基本内容、两个调号宫系统调式内视唱、训练一个升降号以内音乐片段听辨、多声部视唱训练、调式内密集排列四部和声听辨			理论知识讲解、以学生为中心课堂展示学习效果、快闪实践	8学时
5	第十章 转调、离调的基本知识、两个调号调内视唱、训练一个升降号以内旋律听			理论讲解、课堂讨论、技术训练	4学时

	写能力、以及调式内密集排列四部和声听辨				
合计	共计五章内容				32 学时

八、课程考核

53. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，教师根据学生课堂听课状态与纪律、课堂作品展示、专题讨论、学习小组等课堂综合表现进行综合打分。（每项内容占 25 分）
- (3) 期中考试：35%，主要考核内容为完成指定视唱作品。包括 A. 音准、节奏、和声。B. 声部之间的配合情况。（乐句处理、呼吸问题、声音融合、声部衔接）C. 作品的音乐总体完成情况。（音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现）D. 各个声部之间的配合意识、舞台表现方面。E. 完成作品的创新之处。五个部分各占 25 分。
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。50%，随堂考试，分组演唱指定曲目，考察音准、节奏、声部配合、音乐情感表达等重点。满分 100 分。

54. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂考勤)	考核方式 2 (课堂表现)	考核方式 3 (期中考试)	考核方式 4 (期末考试)
课程目标 1	1%	2%	5%	5%
课程目标 2	1%	2%	10%	15%
课程目标 3	1%	2%	10%	15%
课程目标 4	1%	2%	5%	10%
课程目标 5	1%	2%	5%	5%
合计	5%	10%	35%	50%

九、教学策略与方法建议

《视唱练耳》课程教师授课以学生为中心，教学中分为技术学习、理论分析研究以及表演实践三方面教学内容。在教学过程中，教师严谨治学注重理论与实践相结合，强调学术道德规范；通过课程中思想政治教育杜绝学生发生学术不端的行为。在技术实践方面，教师采取本硕一体化的专业教学特色，以研究生进入课堂起到示范作用，带动本科生学习，培养学生的师德意识，提升思想政治觉悟。在技能培养方面，“以演促练”加大表演实践，传播优秀音乐文化，起到对学生的思想政治教育作用。教学评价通过过程性考核，从学术能力、专业技能、实践演出、举办音乐会等方面进行，设置多种实践展示，从校园快闪、正式演出

到期中期末视唱练耳音乐会,既展示自身专业水平,又在实践过程中受到启发产生问题意识,激发进行相关科学研究。在教学过程中,教师结合课程对学生进行思想政治教育,学生给予教师和自身评价,此评价机制使学生真实看到每阶段的变化,充分了解学习问题,及时调整利于进步。

《视唱练耳》课程将继续在课程思政方面着眼于学生音乐文化的教育培养,对课程中的技术能力、学术研究等全面贯彻思想政治教育理念,注重由浅入深、由简到难的教学过程。今后的教学将在以下几方面进行优化完善:1. 优化整合教学资源,充分利用互联网数字技术为教学提供保障。2. 走到民间去挖掘优秀音乐文化,丰富教学内容。3. 将思政系统化融入教学,形成更加科学规范的教学体系。

河北师范大学《视唱练耳（三）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码： 30601434

课程名称： 视唱练耳(三)

英文名称： SolfeggioIII

授课语言： 中文

开课单位： 音乐学院

大纲制定人： 王晶

大纲审核人： 张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

【课程类别： 为专业平台课程】

【课程性质： 必修课】

2. 学分/学时： 2/32

理论学时： 32   实践学时：

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 音乐理论基础

5. 课程学习资源：

【教材】

(1) 《单声部视唱教程上、下册》上海音乐出版社 2001 年版； ISBN 号 9787805530369

(2) 《二声部视唱教程》上海音乐出版社 2001 年版； ISBN 号 9787805532851

(3) 《视唱教程 1A1B》雷蒙恩、卡卢利编著 人民音乐出版社 2000 年版； ISBN 号
7-103-00018-2

【参考】

(1) 《高级单声部视唱练习曲》王时编著 中央音乐学院出版社 2011 年第 1 版； ISBN 号
9787810964043

(2) 《中国少数民族多声部民歌视唱曲目精选》龙晓匀编著 中国广播电视出版社 2005 年

第1版；ISBN号9787504345967

(3)《带伴奏视唱曲160首》周温玉、蒋维民编著 上海音乐学院出版社 2006年版；ISBN号9787806921975

(4)《音程视唱练习十八首》、《法国视唱教材40首》、《斯波索宾二声部视唱》中央音乐学院内部教材。

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

此课程主要包括音乐基本理论与视谱即唱及音乐听辨能力。基本乐理主要包括：音及音高、音律、记谱法、节奏节拍、调式、音程、和弦等。视唱练耳主要包括：C大调a小调G大调e小调F大调d小调及C宫系统G宫系统F宫系统各调视谱即唱训练、多声部各种风格视唱训练；单复音程、四种三和弦常用的四种七和弦听辨练习；各类常用节奏组合听辨练习，两个升降号以内的单声部及多声部旋律听记训练；调内密集和弦开放和弦听辨训练；多种音乐风格听辨训练。课程主要特色体现为授课方式翻转课堂、学习内容以完整作品为主，课外延学习以小组为单位合作式学习，每月进行作品完成情况考核，期末考试形式为主专题音乐会。本课程充分体现学生为主体的教学特色，力求学生达到较高质量的学习效果，获得扎实的专业能力。

三、课程目标

1. 培养学生对音乐的感知、听辨记忆和识谱视唱能力；初步理解音乐各个要素在音乐表现中的作用，掌握音乐表现的常规，积累音乐语言。
2. 加强与其他学科的横向联系，全面提高学生的音乐素质，培养和发展音乐审美能力，以思政教育为核心贯彻美育的育人作用，充分掌握视唱练耳的核心要素。
3. 通过学习本课程，学生应具备以下能力：音乐感知力、音乐记忆力、音乐鉴赏力、音乐表现力、音乐想象力、音乐创造力、音乐内涵准确表达能力。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标1	十一至十六章	1.1 1.2 2.1 2.2 3.1	
课程目标2	十一、十二、十三章	4.1 4.2	
课程目标3	十一至十六章	5.1 6.1 6.2	
课程目标4	十一至十六章	7.1 7.2	

课程目标 5	十二、十四、十五章	8.1 8.2	
--------	-----------	---------	--

七、教学内容及要求

第十一章

主要内容：

教会调式、半音阶、移调基本知识、转调、离调相关概念的建立、两个调号调内视唱、一个升降号以内旋律听写能力以及调式内和弦功能听辨

基本要求：

1. 了解音乐理论中教会调式、半音阶、移调基本知识；
2. 在实际音乐作品中正确理解教会调式、半音阶、移调作用，对其特征进行分析训练；
3. 掌握 D 大调、b 小调调内视唱；训练调式内常用七和弦听辨；多声部视唱训练。

重点： 转调、离调相关概念的建立；两个调号调内视唱。

难点： 一个升降号以内旋律听写能力，以及调式内和弦功能听辨。

第十二章

主要内容：

现代乐理知识的相关内容、两个调号调式内视唱、训练现代音乐无调性听辨练习、多声部视唱、复杂旋律听写训练

基本要求：

1. 了解现代乐理知识的相关内容；
2. 结合二十世纪音乐作品正确理解现代乐理知识的相关内容，对其特征进行分析训练；
3. 掌握两个调号调式内视唱；训练现代音乐无调性听辨练习；多声部视唱、旋律听写训练。

重点： 现代乐理知识的相关内容；两个调号调式内视唱。

难点： 现代音乐无调性听辨练习；多声部听写训练。

第十三章

主要内容：

和声学基本知识、两个调号调式内视唱、调式内密集排列四部和声听辨、多声部视唱、旋律听写训练

基本要求：

1. 了解和声学基本知识；
2. 结合音乐作品正确理解和声学的实际意义与作用，对其特征进行分析训练；
3. 掌握两个调号调式内视唱；调式内密集排列四部和声听辨；多声部视唱旋律听写训练。

重点：和声学基本知识；两个调号调式内视唱。

难点：调式内密集排列四部和声听辨；多声部旋律听写训练。

第十四章

主要内容：

曲式分析学基础知识、两个调号宫系统调式内视唱、调式内密集排列四部和声听辨、多声部视唱、节奏及旋律听写训练

基本要求：

1. 了解曲式分析学简单基本知识；
2. 结合音乐作品正确理解曲式分析学的实际意义与作用，对其特征进行分析训练；
3. 掌握两个调号宫系统调式内视唱；；多声部视唱、节奏及旋律听写训练。

重点：曲式分析学简单基本知识；两个调号宫系统调式内视唱。

难点：调式内密集排列四部和声听辨；多声部听写训练。

第十五章

主要内容：

二个升降号以内多声部视唱训练、多声部音乐特征分析听辨训练

基本要求：

1. 结合音乐作品正确理解音乐理论基础知识的实际意义与作用；
2. 多声部视唱作品训练；
3. 多声部音乐特征听辨训练。

重点：音乐理论的重要知识内容；二个升降号以内视唱训练。

难点：多声部音乐特征听辨训练。

第十六章

主要内容：

总结本课程重要知识内容、二个升降号以内多声部视唱作品复习

基本要求：

1. 总结重要知识内容；
2. 二个升降号以内多声部视唱作品复习；
3. 熟练掌握多声部音乐特征训练。

重点：音乐理论的重要知识内容；二个升降号以内多声部视唱复习。

难点：多声部音乐特征听辨训练。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	贯穿第十一至十六章，内容包括：调式学习、多声部演唱、音乐分析。	将“三全育人”、“立德树人”等教育理念融入视唱练耳课程教学中，引导学生形成健康的审美观念、培养高尚情操，净化心灵使其树立正确的人生观、价值观和世界观。
2	第十四、十五章，内容包括：民族调式理论知识学习以及视唱作品分析、演唱。	展现中华民族优秀文化，积极推进优秀作品传播
3	第十一至十六章，内容包括：视唱技巧训练、多项音乐要素听辨训练。	培养学生的意志力提升专业伦理素养
4	第十二、十三、十六章，内容包括：多声部视唱作品排练。	培养学生的合作精神提升学习伦理
5	第十一至十六章，内容包括：多声部视唱作品快闪、演出、音乐会。	“以演促练”加大表演实践，传播优秀音乐文化
6	第十一至十六章，内容包括：视唱练耳技术学习的规范性、高水平效果。	加强学术道德规范教育，杜绝学术不端行为
7	第十一至十六章，内容包括：平时测评、阶段考核、期中期末考试音乐会。	改革评价体系，塑造学生核心价值观
8	第十一至十六章，内容包括：上课教师专业讲解示范、优秀学生作品展示。	发挥教师和学生模范作用，激发学生产生更多优秀成果

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	第十一章 教会调式、半音阶、移调基本知识、转调、离调相关概念的建立、两个调号调内视唱、一个升降号以内旋律听写能力以及调式内和弦功能听辨			理论知识讲解、以学生为中心课堂展示学习效果、快闪实践	6 学时
2	第十二章 现代乐理知识的相关内容、两个调号调式内视唱、训练现代音乐无调性听辨练习、多声部视唱、旋律听写训练			理论讲解、技术训练、学生学习展示	6 学时
3	第十三章 和声学基本知识、两个调号调式内视唱、调式内密集排列四部和声听辨、多声部视唱、旋律听写训练			理论讲解、课堂讨论、技术训练、学生实践表演展示	6 学时
4	第十四章 曲式分析学简单基本知识、两个调号宫系统调式内视唱、调式内密集排列四部和声听辨、多声部视唱、节奏及旋律听写训练			理论讲解、技术训练、学生实践表演课堂展示	6 学时

5	第十五章 二个升降号以内多声部视唱训练、多声部音乐特征分析听辨训练			课堂讨论、学生展示	4 学时
6	第十六章 总结本课程重要知识内容、二个升降号以内多声部视唱作品复习			理论讲解、技术训练、学生实践表演课堂示	4 学时
合计	共计六章内容				32 学时

八、课程考核

55. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，教师根据学生课堂听课状态与纪律、课堂作品展示、专题讨论、学习小组等课堂综合表现进行综合打分。（每项内容占 25 分）
- (3) 期中考试：35%，主要考核内容为完成指定视唱作品。包括 A. 音准、节奏、和声。B. 声部之间的配合情况。（乐句处理、呼吸问题、声音融合、声部衔接）C. 作品的音乐总体完成情况。（音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现）D. 各个声部之间的配合意识、舞台表现方面。E. 完成作品的创新之处。五个部分各占 25 分。
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。50%，随堂考试，分组演唱指定曲目，考察音准、节奏、声部配合、音乐情感表达等重点。满分 100 分。

56. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂考勤)	考核方式 2 (课堂表现)	考核方式 3 (期中考试)	考核方式 4 (期末考试)
课程目标 1	1%	2%	5%	5%
课程目标 2	1%	2%	10%	15%
课程目标 3	1%	2%	10%	15%
课程目标 4	1%	2%	5%	10%
课程目标 5	1%	2%	5%	5%
合计	5%	10%	35%	50%

九、教学策略与方法建议

《视唱练耳》课程教师授课以学生为中心，教学中分为技术学习、理论分析研究以及表演实践三方面教学内容。在教学过程中，教师严谨治学注重意理论与实践相结合，强调学术道德规范；通过课程中思想政治教育杜绝学生发生学术不端的行为。在技术实践方面，教师采取本硕一体化的专业教学特色，以研究生进入课堂起到示范作用，带动本科生学习，培养学生的师德意识，提升思想政治觉悟。在技能培养方面，“以演促练”加大表演实践，传播

优秀音乐文化，起到对学生的思想政治教育作用。教学评价通过过程性考核，从学术能力、专业技能、实践演出、举办音乐会等方面进行，设置多种实践展示，从校园快闪、正式演出到期中期末视唱练耳音乐会，既展示自身专业水平，又在实践过程中受到启发产生问题意识，激发进行相关科学研究。在教学过程中，教师结合课程对学生进行思想政治教育，学生给予教师和自身评价，此评价机制使学生真实看到每阶段的变化，充分了解学习问题，及时调整利于进步。

《视唱练耳》课程将继续在课程思政方面着眼于学生音乐文化的教育培养，对课程中的技术能力、学术研究等全面贯彻思想政治教育理念，注重由浅入深、由简到难的教学过程。今后的教学将在以下几方面进行优化完善：1. 优化整合教学资源，充分利用互联网数字技术为教学提供保障。2. 走到民间去挖掘优秀音乐文化，丰富教学内容。3. 将思政系统化融入教学，形成更加科学规范的教学体系。

三、专业平台课程（必修）

河北师范大学《曲式与作品分析（一）》课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601435

课程名称：曲式与作品分析（一）

英文名称：Musical Form and Analysis of Musical Composition I

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：段伯阳

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/选修课

2. 学分/学时：2/32

    理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业：本科音乐学专业、音乐表演专业

4. 先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声、中国民族民间音乐概论、西方音乐史、音乐欣赏

5. 课程学习资源：

教材：《曲式分析基础教程》（第二版），高为杰、陈丹布著，高等教育出版社，2006/2，ISBN 978-7-04-017394-9（国家规划教材、非马工程教材）

参考书目：《音乐的创作与分析》，杨儒怀著，人民音乐出版社，1995，6/2，ISBN 7-103-02496-0（非国家规划教材、非马工程教材）

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

曲式与作品分析,属于作曲技术理论的中高级课程,是大学音乐专业必学课程,也是作曲理论专业方向的专业核心课程。课程重点讲授各种典型曲式的基础知识,掌握基本的曲式结构规律以及作品分析实践的方法和技巧,为音乐理论专业的学生提供创作与实践的理论基础以及借鉴模仿的学习方法。在师范院校,主要是为表演专业(演唱、演奏)演绎国内外不同时期各种体裁的音乐作品提供把握风格、要点等方面的理论依据。同时,作为音乐与舞蹈学研究生入学考试中的必考科目之一,该课程的学习也因此显得十分重要。

本课程介绍从西方古典音乐时期到 20 世纪的音乐作品的曲式结构,并且主要以规范化的曲式结构为主,对于非传统音乐的结构现象和传统音乐的一些非规范化的曲式现象略作介绍。

三、课程目标

1. 本课程着重学习作品曲式结构与音乐分析,并着重进行这两个方面的学习。通过教学与学生自习,使学生了解具有普遍意义的曲式结构原则和各种曲式的类型,掌握分析音乐作品的方法,并对音乐作品的结构和风格具有一定的分析能力。

2. 掌握曲式的理论:主要有音乐构成的基本要素、曲式发展的基本原则、音乐的陈述类型;掌握曲式的结构类型:主要有一段式、二段式、三段式、三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式等;能够以曲式的基本理论独立的分析音乐作品;能够以曲式理论写作音乐分析文章。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	章节 2、3、4	毕业要求 3	
课程目标 2	章节 1	毕业要求 4、7	

五、教学内容及要求

第一章、绪论

主要内容: 曲式定义、基本术语、曲式发展基本结构原则、音乐的陈述类型等知识

基本要求: 掌握曲式这一概念,理解一些基本术语,建立初步的学科概念,为以后的深入学习做好准备

重点: 曲式发展基本结构原则、音乐的陈述类型、主题;次级结构与整体结构;收拢性结构与开放性结构

难点: 因学生的和声基础较薄弱,对“收拢性结构与开放性结构”概念认识的困难

第二章、一段曲式

主要内容: 一段曲式特点、乐段的调性结构及和声终止、从属部分及乐段的反复、一段曲式的分类

基本要求: 熟练掌握一段曲式的特点,能够独立分析乐曲

重点: 一段曲式的内部结构、动机、一段曲式的分类;和声的分析与标记;结构图示的正确画法

难点：和声分析与标记

第三章、二段曲式

主要内容：二段曲式的特点、二段曲式的类别

基本要求：通过学习，学生能够掌握并可以独立分析二段曲式的音乐作品，并了解作品的结构、特征等

重点：二段曲式的内部结构、分类、二段曲式的对比方法

难点：和声的分析与标记

第四章、三段曲式

主要内容：三段曲式特点、三段曲式各部分、三段曲式的类别

基本要求：通过学习，学生能够掌握并可以独立分析三段曲式的中外音乐作品，并了解作品的结构、特征等

重点：三段曲式的内部结构、分类、中段

难点：中段的分类、和声的分析与标记

六、实践教学环节：无

十一、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第二章一段曲式，学习分析贝多芬《第三交响曲“英雄”》片段，介绍本曲创作背景、“英雄”这一主题在作品中的体现方式。	作曲家没有对“英雄”这一形象进行正面描写，而是以“群众”的视角，来反映出英雄的光辉形象。从这一点出发，使学生深刻理解“群众性”这个核心主题在艺术作品中的表现。
2	第二章一段曲式，分析贝多芬《欢乐颂主题》。介绍第九交响曲的创作背景与理念，以及“世界大同”这一作品主题。	贝多芬第九交响曲表现了作曲家向往世界人民大团结的美好憧憬，这一主题内涵在合唱《欢乐颂》中体现的尤为明显。通过学习分析这个主题，使学生深切体会这种高尚的情怀是如何在作品中呈现出来的。
3	第四章三段曲式，讲解马思聪《思乡曲》，重点介绍作品中的民歌元素。	《思乡曲》以内蒙传统民歌为主题写成，马思聪等中国近代作曲家，在发掘、引用中国传统民族音乐方面做出了巨大贡献。借由分析此作品，感受中国传统民族音乐的魅力。

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	第一章 绪论	4			4

2	第二章 一段曲式	6		6
3	综合练习与分析实践	2		2
4	第三章 二段曲式	8		8
5	综合练习与分析实践及随堂考试	2		2
6	第四章 三段曲式	8		8
7	随堂考试	2		2
合 计		32		32

九、课程考核

57. 考核方式

- 1.课堂考勤：5%，以出勤统计为主要依据。
- 2.课堂表现：10%，包括听课态度、完成作业、课堂笔记量情况等。
- 3.期中考察：35%，提交综合作业，对学生半个学期所学内容进行考试，满分 100 分。
- 4.期末考试：50%，闭卷课堂考试，满分 100 分。

58. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂表现)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	50%	40%	30%
课程目标 2	50%	60%	70%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

1. 将“曲式与作品分析”课教学与学生的考研、就业紧密联系起来，努力做到从大三年级本学科教学伊始针对每个学生考研志愿、报考院校以及就业等实际情况做出合理的有针对性的设计。为学生们学术上的深造和就业方面实际问题提供更多的路径和帮助。

2. 结合实际，对学生中存在的和声基础差、学习方向不明确等问题进行积极地引导与针对性地解决问题，并恰如其分地将“课堂思政”的内容镶嵌其中，对学生进行有效的引导。

3. 将曲式教学中对经典音乐作品的分析、借鉴，与学生的音乐创作实践、舞台演出实践、社会艺术实践等方面紧密结合。使学生们学到更多、更实用的知识，为国家、社会培养实用性的综合性人才。

河北师范大学《曲式与作品分析(二)》课程教学 大纲

(理论课程)

课程代码：30601436

课程名称：曲式与作品分析（二）

英文名称：Musical Form and Analysis of Musical Composition II

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：段伯阳

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/选修课

2. 学分/学时：2/32

    理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业：本科音乐学专业、音乐表演专业

4. 先修课程：基本乐理、视唱练耳、和声、中国民族民间音乐概论、西方音乐史、音乐欣赏

5. 课程学习资源：

教材：《曲式分析基础教程》（第二版），高为杰、陈丹布著，高等教育出版社，2006/2，ISBN 978-7-04-017394-9（国家规划教材、非马工程教材）

参考书目：《音乐的创作与分析》，杨儒怀著，人民音乐出版社，1995，6/2，ISBN 7-103-02496-0（非国家规划教材、非马工程教材）

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

曲式与作品分析，属于作曲技术理论的中高级课程，是大学音乐专业必学课程，也是作曲理论专业方向的专业核心课程。课程重点讲授各种典型曲式的基础知识，掌握基本的曲式结构规律以及作品分析实践的方法和技巧，为音乐理论专业的学生提供创作与实践的理论基础以及借鉴模仿的学习方法。在我们师范院校，主要是为表演专业（演唱、演奏）演释国内

外不同时期各种体裁的音乐作品提供把握风格、要点等方面的理论依据。同时，作为音乐与舞蹈学研究生入学考试中的必考科目之一，该课程的学习也因此显得十分重要。

本课程介绍从西方古典音乐时期到 20 世纪的音乐作品的曲式结构，并且主要以规范化的曲式结构为主，对于非传统音乐的结构现象和传统音乐的一些非规范化的曲式现象略作介绍。

三、课程目标

1. 本课程着重学习作品曲式结构与音乐分析，并着重进行这两个方面的学习。通过教学与学生自习，使学生了解具有普遍意义的曲式结构原则和各种曲式的类型，掌握分析音乐作品的方法，并对音乐作品的结构和风格具有一定的分析能力。

2. 掌握曲式的理论：主要有音乐构成的基本要素、曲式发展的基本原则、音乐的陈述类型；掌握曲式的结构类型：主要有一段式、二段式、三段式、三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、奏鸣曲式等；能够以曲式的基本理论独立的分析音乐作品；能够以曲式理论写作音乐分析文章。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	章节 5	毕业要求 3	
课程目标 2	章节 6、7、8	毕业要求 4、7	

五、教学内容及要求

第五章、三部曲式

主要内容：三部曲式的特点、三部曲式各部分、三部曲式的基本类型

基本要求：通过学习，学生能够掌握并可以独立分析三部曲式的中外音乐作品，并了解作品的结构、特征等

重点：三部曲式的内部结构、分类、展开型中部的分析

难点：展开型中部的分析、和声的分析与标记

第六章、变奏曲式

主要内容：变奏曲式特点、变奏曲式的基本类型

基本要求：通过学习，学生能够掌握并可以独立分析变奏曲式的音乐作品，并了解作品的结构、特征等

重点：变奏曲式的类型、以及各种变奏手法

难点：性格变奏、结构图式

第七章、回旋曲式

主要内容：回旋曲式特点、回旋曲式的基本类型

基本要求：通过学习，学生能够掌握并可以独立分析回旋曲式的音乐作品，并了解作品的结构、特征等

重点：回旋曲式的类型、以及插部与叠部之间的对比手法

难点：典型（复式结构）的回旋曲式与其他曲式的辨析

第八章、奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式与其他

主要内容：奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式及其他曲式结构的基本了解

基本要求：通过学习，学生能够掌握并可以初步分析奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式的音乐作品，并可以了解作品的大致结构、特征等

重点：奏鸣曲式的类型、奏鸣曲式乐曲各部分间的关系、奏鸣曲式的变体

难点：奏鸣曲式呈示部中主、连、副、结的划分；展开部的结构划分、调性布局等

七、实践教学环节：无

十二、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第七章回旋曲式，讲解分析刘庄《钢琴变奏曲》。学习研究作品如何利用传统民歌为主题，进行变奏发展。	本曲的主题完全采用山东民歌“沂蒙山小调”，曲作者通过西方音乐创作技巧，巧妙地将其进行展开、变奏。通过分析，让学生体会西方作曲技巧与中国音乐元素相结合所产生的独特风格。
2	第八章奏鸣曲式，介绍奏鸣曲式的产生，以及它的结构特点。	奏鸣曲式的产生与启蒙运动、法国大革命等一系列具有重要思政意义的事件有直接关联。奏鸣曲式的结构特点，更是包含了表达深刻的思想内涵、表现斗争性的主题与戏剧冲突等等重要的因素。通过学习奏鸣曲式，使学生更加深刻认识作品分析当中思政元素的重要性。
3	第八章奏鸣曲式，讲解分析舒曼《g小调第二钢琴奏鸣曲(Op.22)》呈示部。特别针对作品所表达出的带有斗争性、戏剧性的内涵做详细研究。	舒曼《g小调第二钢琴奏鸣曲(Op.22)》的呈示部，主副部主题采用极为激动人心的方式产生音乐形象上的鲜明对比。这样的设计使得整个呈示部凸显出极大的戏剧冲突，特别适合表现对命运的不屈与抗争、内心的斗争与憧憬等思想内涵。通过学习本曲，培养学生在对音乐作品进行解读时，能够分析出更多思政相关内容。

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	复习、总结前四章内容	2			2
2	第五章 三部曲式	8			8
3	综合练习与分析实践及随堂考试	2			2
4	第六章 变奏曲式	4			4
5	第七章 回旋曲式	6			6

6	综合练习与分析实践	2		2
7	第八章 奏鸣曲式、回旋奏鸣曲式 与其他	6		6
8	随堂考试	2		2
合 计		32		32

九、课程考核

59. 考核方式

- 1.课堂考勤：5%，以出勤统计为主要依据。
- 2.课堂表现：10%，包括听课态度、完成作业、课堂笔记量情况等。
- 3.期中考察：35%，提交综合作业，对学生半个学期所学内容进行考试，满分 100 分。
- 4.期末考试：50%，闭卷课堂考试，满分 100 分。

60. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂表现)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	50%	40%	30%
课程目标 2	50%	60%	70%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

1. 将“曲式与作品分析”课教学与学生的考研、就业紧密联系起来，努力做到从大三年级本学科教学伊始针对每个学生考研志愿、报考院校以及就业等实际情况做出合理的有针对性的设计。为学生们学术上的深造和就业方面实际问题提供更多的路径和帮助。

2. 结合实际，对学生中存在的和声基础差、学习方向不明确等问题进行积极地引导与针对性地解决问题，并恰如其分地将“课堂思政”的内容镶嵌其中，对学生进行有效的引导。

3. 将曲式教学中对经典音乐作品的分析、借鉴，与学生的音乐创作实践、舞台演出实践、社会艺术实践等方面紧密结合。使学生们学到更多、更实用的知识，为国家、社会培养实用性的综合性人才。

河北师范大学《声乐语音课》

课程教学大纲

课程代码：30601618

课程名称：声乐语音课

英文名称：Vocal Diction

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：张年华

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. **课程类别/性质：**专业平台课程/选修课

2. **学分/学时：** 1.0/16

理论学时： 0 **实践学时：** 0

3. **适用专业：** 音乐表演、音乐学

4. **先修课程：** 主项（一）

5. 教材及参考书目：

- 1、《魅力意大利语入门》朱静，华东理工大学出版社，2015-6，9787562841418；
- 2、《意大利语语音快速突破》沈萼梅，北京语言大学出版社，2008-4，9787561920138
- 3、《外国歌剧咏叹调》（男、女声5册）周小燕，上海音乐出版社，7805534292
- 4、《外国优秀艺术歌曲集》储声虹，湖南文艺出版社，2001-8-1，9787540424893

6. 课程考核方式：采取线下抽读意大利声乐作品的方式进行。过程化成绩占总成绩的 30%，出勤率占总分数的 30%，期末考试占 40%；学期末进行线下意大利语音测试。

7. 主要实践教学环节：学生自主朗读意大利声乐作品。

二、课程简介

《意大利语音》课是音乐学院声乐教学的基础课程，目的是帮助学生了解意大利语的发声规律，学会意大利语单词的基本拼读规律。通过学习，学生可以较为正确地阅读意大利语歌词，并能够独立学习、演唱意大利语声乐作品。

三、课程目标

课程目标 1：了解意大利语与声乐文化的起源

课程目标 2：掌握意大利语语音的拼读方法。

课程目标 3：了解部分经典意大利语声乐作品的正确发音。

课程目标 4：具备独立学习并演唱意大利语声乐作品的的能力。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	意大利语绪论	学科素养 4.2	
课程目标 2	意大利语语音知识	学科素养 4.2	
课程目标 3	意大利语语句朗读	学科素养 4.2	
课程目标 4	意大利语声乐作品朗读	学科素养 9.1	

五、教学内容及要求

1. 章节名称：意大利语绪论（1 课时）

主要内容：讲解意大利语的来源、以及语音特点。

基本要求：通过系统的讲解，让学生在理论层面对意大利语有正确、清晰的认识。

重点：了解意大利语与美声的起源。

难点：意大利语字母表的读法

2. 章节名称：元音

主要内容：讲解意大利语元音的读法、朗读单词、朗读声乐作品《Caro mio ben》、朗读句子。

基本要求：掌握元音的读法。

重点：了解如何在演唱当中对元音有一个系统的位置。

难点：保持元音发音时的统一。

3. 章节名称：二合元音

主要内容：讲解二合元音的含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解二合元音，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对二合元音有清楚的认识。

难点：独立朗读声乐作品。

4. 章节名称：三合元音

主要内容：讲解三合元音的含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解二合元音，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对三合元音有清楚的认识。

难点：独立朗读声乐作品。

5. 章节名称：辅音

主要内容：讲解辅音的含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解辅音的基本内容，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对辅音有清楚的认识。

难点：了解辅音的几种类型，以及独立朗读。

6. 章节名称：辅音 s 的发音

主要内容：讲解 s 在不同情况下的发音、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解 s 在不同情况下的发音知识，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对 s 的发音有清楚的认识。

难点：根据不同字母不同的搭配，独立完成 s 的发音训练。

7. 章节名称：复合辅音 gn 和 gl 的发音

主要内容：讲解复合辅音的含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解 gn 和 gl 在单词里的发音，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对复合辅音有清楚的认识。

难点：了解它们的区别以及独立朗读。

8. 章节名称：辅音群的发音

主要内容：讲解辅音群的含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解辅音的基本内容，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对辅音群有清楚的认识。

难点：能够独立朗读。

9. 章节名称：双辅音的发音

主要内容：讲解双辅音的含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解双辅音的发音规律，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对双辅音有清楚的认识。

难点：了解双辅音的含义，以及独立朗读。

10. 章节名称：辅音 q 的发音

主要内容：讲解辅音 q 的发音、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：正确朗读 q 音，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对辅音 q 有清楚的认识。

难点：了区分意大利语英语 q 的区别。

11. 章节名称：辅音 c 和 g 的发音

主要内容：讲解 c 和 g 的发音、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：能够独立朗读单词、声乐作品、句子。

重点：对 c 和 g 有清楚的认识。

难点：能够区分 c、g 的读法。

12. 章节名称：不发音字母 h 和哑音 i 的发声规律

主要内容：讲解 h 和 i 的发声规律、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：能够独立朗读单词、声乐作品、句子。

重点：对 h 和 i 有清楚的认识。

难点：能够独立朗读单词。

13. 章节名称：外来字母的发音

主要内容：朗读外来字母、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解外来字母的读法，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：区分意大利英语的读音区别。

难点：能够独立朗读。

14. 章节名称：音节

主要内容：讲解音节的含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解音节的基本内容，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对音节有清楚的认识。

难点：能够独立朗读单词。

15. 章节名称：重音

主要内容：讲解重音的含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解重音的基本内容，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对重音有清楚的认识。

难点：能够独立朗读单词。

16. 章节名称：省音和断音

主要内容：讲解知识点含义、朗读单词、朗读声乐作品、朗读句子。

基本要求：了解重音的基本内容，能够独立朗读声乐作品、句子。

重点：对省音和断音有清楚的认识。

难点：能够独立朗读单词。

17. 期末考试

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	意大利语绪论	《声乐语音》课程针对大一入学新生进行近距离教学，教师把思政教育的内容通过恰当的形式“润物细无声”地渗透到声乐课教学中，帮助学生筑牢政治信仰，坚定理想信念，做到政治信仰知行合一。

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	意大利语绪论	1	0	大班教学	1
2	元音	1	0	大班教学	1
3	二合元音	1	0	大班教学	1
4	三合元音	1	0	大班教学	1
5	辅音	1	0	大班教学	1
6	辅音 s 的发音	1	0	大班教学	1
7	复合辅音 gn 和 gl 的发音	1	0	大班教学	1
8	辅音群的发音	1	0	大班教学	1
9	双辅音的发音	1	0	大班教学	1
10	辅音 q 的发音	1	0	大班教学	1
11	辅音 c 和 g 的发音	1	0	大班教学	1
12	不发音字母 h 和哑音 i 的发声规律	1	0	大班教学	1
13	外来字母的发音	1	0	大班教学	1
14	音节	1	0	大班教学	1
15	重音	1	0	大班教学	1
16	省音和断音	1	0	大班教学	1
合 计		16	0		16

八、课程考核

61. 考核方式

- (1) 课堂考勤: 5%,
- (2) 课堂表现: 10%,
- (3) 期中考试: 35%,
- (4) 期末考试: 50%,

62. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试

课程目标 1	20%	20%
课程目标 2	20%	20%
课程目标 3	30%	30%
课程目标 4	30%	30%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议（可选）

河北师范大学《钢琴即兴伴奏与弹唱（三）》

课程教学大纲

（理论课程）

课程代码： 30601429

课程名称：钢琴即兴伴奏与弹唱（三）

英文名称：Improvised Accompaniment III

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：张磊

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

【课程类别：专业课程】

【课程性质：必修课】

2. 学分/学时：

学分：2 学分

理论学时： 0 学时 实践学时：32 学时

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 基本乐理、和声学、曲式与作品分析、声乐演唱、钢琴基础

5. 课程学习资源：

【教材：《钢琴即兴弹唱教程》，裴建伟主编，人民音乐出版社，2000年2月版，否】

【教材：《钢琴即兴伴奏实用教程》，泰尔编著，高等教育出版社，1990年版，7304023562，否】

【参考书目：《歌曲即兴伴奏编配法》，黎英海著，人民音乐出版社，1994年版，9787103012055，否】

【参考书目：《钢琴即兴伴奏教程》，韩冬、刘聪编著，春风文艺出版社，1993年版，9787103038888，否】

【其他学习资源：超星学习通本校自建课程《钢琴即兴伴奏与弹唱》
<https://mooc1.chaoxing.com/course/205865440.html>】

6. 主要实践教学环节：

无

二、课程简介

钢琴即兴伴奏弹唱，即根据歌曲的旋律在键盘上即兴弹出伴奏，用钢琴带动演唱者投入歌曲的情绪，让歌声与伴奏共同塑造鲜明的音乐形象，是对歌曲做积极的配合，从情绪、背景、意境等方面，加强歌曲的表现力，使歌曲的音乐形象更加丰富，更具有艺术感染力。

即兴伴奏是一门综合性很强的音乐学科，通过教学试图解决毕业生走向工作岗位在即兴伴奏中遇到的疑难问题，学习和掌握歌曲的即兴伴奏技能。学习者除了要了解必要的基本乐理知识。具有一定的视唱和钢琴伴奏基本能力，还应学习一些曲式、和声等音乐理论知识。曲式可以帮助分析和理解音乐作品，和声可以帮助我们编写钢琴伴奏。以中小学、幼儿园常见的歌曲为例，结合和声的知识，根据循序渐进、由浅入深、由简到繁、由易到难的原则安排学习内容，注重实用，易学。

三、课程目标

1. 在教学中使学生了解本课程的教学目的和任务，知道钢琴即兴伴奏与弹唱课程是一门理论联系实践的课程，是一门听觉的艺术，是通过合作来体现其价值的一种艺术形式，因此学生必须建立起音响化、多样化、科学化、艺术化、合作化的概念。

2. 让学生理解钢琴即兴伴奏在演唱演奏的进行中，辅以对答呼应、变化重复或华彩经过句等手段，帮助表演的升华、转折，推动了音乐的发展。而这些手段的掌握则是依靠学生在掌握本课程知识点的内在联系与实践操作相互关系的前提下由浅入深循序渐进的进行学习。

3. 紧密结合中小学音乐教材歌唱谱例并实际弹奏，使学生熟练掌握各种伴奏音型、伴奏方式，能独立的、较科学艺术化的为某一作品进行伴奏，达到与演唱者形成珠联璧合的艺术整体。

基于以上教学目标设定，本课程设置为入门阶段，巩固、扩充阶段及提高阶段三个层面系统授课。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章-第十三章	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2	
课程目标 2	第十四章-第二十五章	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	
课程目标 3	第二十六章、自编教材、 中小学音乐教材	毕业要求 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.2 5.1 6.1 6.2 8.1	

五、教学内容及要求

六、实践教学环节

本学期主要针对顶岗实习归来的学生进行实操性教学，教学内容以人民音乐的出版社中小学音乐课本曲目为主，结合钢琴即兴伴奏与弹唱（一）（二）的知识点，进行针对性分类教学。

第一章 记谱法与和弦标记

主要内容：简谱记谱法与线谱记谱法优缺点；两种记谱法识别调式主音方式；三种不同和弦标记方式。

基本要求：要求学生熟练掌握简谱、线谱两种记谱方法，熟识两种记谱法各自优缺点，并能够将简单旋律转调。

重点：熟练掌握和弦标记三个种类：功能标记法、音级标记法和字母标记法。并尝试找一个适合自己的和弦标记法。

难点：能够将旋律即兴转调，至少转两升两降以内调式。

第二章 大调正三和弦及属七和弦（一）

主要内容：大调正三和弦主要包括哪些和弦；大调正三和弦连接的三组模式；大调正三和弦连接加上各种织体变化；用正三和弦及属七和弦为自然大调音阶配伴奏。

基本要求：要求学生熟识大调正三和弦的构成，并学会运用和弦的和声连接法将大调正三和弦横向连接，熟练之后尝试加上不同风格一个把位伴奏音型（包括进行曲风格、抒情歌曲风格、圆舞曲风格等等）为C自然大调音阶配弹伴奏。

重点：运用和声学理论知识付诸实际弹奏。

难点：将配好的C大调音阶伴奏转到G大调和F大调。

第三章 大调正三和弦及属七和弦（二）

主要内容：三种不同形式终止式的和声运用；如何识别和弦外音；如何选择更换和弦的频率；伴奏织体安排；再现乐段音乐形象的变化处理等；为歌曲配弹钢琴伴奏。

基本要求：要求学生学会按七个步骤为一首歌曲配弹合适的钢琴伴奏。

重点：要求学生运用曲式学理论知识学会为歌曲划分结构，并在选择合适的终止式和弦连接与半终止和弦。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习。

第四章 大调正三和弦及属七和弦（三）

主要内容：巩固如何为大调式歌曲配弹伴奏的七个步骤，要求学生为民谣歌曲配弹钢琴伴奏；用4\4拍节奏的长琶音伴奏织体为大调音阶配弹伴奏。

基本要求：要求学生必须掌握七个配弹步骤，学会如何为陌生旋律配弹伴奏。

重点：结尾处可以尝试加上补充终止。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习，并弹唱。

第五章 大调正三和弦及属七和弦（四）

主要内容：继续巩固如何为大调式歌曲配弹伴奏的七个步骤，要求学生为电影音乐配弹钢琴伴奏；用3\4拍节奏的琶音伴奏织体及其他3\4拍伴奏音型为大调音阶配弹伴奏。

基本要求：要求学生必须掌握七个配弹步骤，学会如何为陌生旋律配弹伴奏。

重点：要求学生将3\4拍节奏的琶音伴奏织体及其他3\4拍伴奏音型转到D大调和^bB大调上。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目在G大调、F大调、D大调和^bB大调随意转换，并弹唱。

第六章 小调正三和弦及属七和弦（一）

主要内容：小调正三和弦主要包括哪些和弦；小调正三和弦连接的三组模式；小调正三和弦连接加上各种织体变化；用正三和弦及属七和弦为和声小调音阶配伴奏。

基本要求：要求学生熟识小调正三和弦的构成，并学会运用和弦的和声连接法将小调正三和弦横向连接，熟练之后尝试加上不同风格一个把位伴奏音型（包括进行曲风格、抒情歌曲风格、圆舞曲风格等等）为 a 和声大调音阶配弹伴奏。

重点：运用和声学理论知识付诸实际弹奏。

难点：将配好的 a 和声小调音阶伴奏转到 e 小调和 d 小调。

第七章 小调正三和弦及属七和弦（二）

主要内容：三种不同形式终止式的和声运用；如何识别和弦外音；如何选择更换和弦的频率；伴奏织体安排；再现乐段音乐形象的变化处理等；为民歌配弹钢琴伴奏。

基本要求：要求学生学会按七个步骤为一首歌曲配弹合适的钢琴伴奏。

重点：要求学生运用曲式学理论知识学会为歌曲划分结构，并在选择合适的终止式和弦连接与半终止和弦。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习，并弹唱。

第八章 小调正三和弦及属七和弦（三）

主要内容：巩固如何为小调式歌曲配弹伴奏的七个步骤，要求学生为日本民谣配弹钢琴伴奏；用 4\4 拍节奏的长琶音伴奏织体为小调音阶配弹伴奏。

基本要求：要求学生必须掌握七个配弹步骤，学会如何为陌生旋律配弹伴奏。

重点：结尾处可以尝试加上补充终止。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习，并弹唱。

第九章 小调正三和弦及属七和弦（四）

主要内容：继续巩固如何为小调式歌曲配弹伴奏的七个步骤，要求学生为民歌配弹钢琴伴奏；用 3\4 拍节奏的琶音伴奏织体及其他 3\4 拍伴奏音型为小调音阶配弹伴奏。

基本要求：要求学生必须掌握七个配弹步骤，学会如何为陌生旋律配弹伴奏。

重点：要求学生将 3\4 拍节奏的琶音伴奏织体及其他 3\4 拍伴奏音型转到 b 小调和 g 小调上。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目在 e 小调、d 小调、b 小调和 g 小调随意转换，并弹唱。

第十章 如何为大小调交替的歌曲配弹伴奏（一）

主要内容：根据旋律进行的和声内涵，以及音乐发展的需要，为大小调交替的歌曲配和声，利用明亮的大调和声和柔和的小调和声造成色彩对比。

基本要求：学会分析歌曲调性，哪里有调性色彩转变，学会运用和声色彩阐释歌曲。

重点：要求学生学会弹根据第三组和弦连接改变而来的一种三连音织体

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习在 e 小调、d 小调上熟练弹奏，并弹唱。

第十一章 如何为大小调交替的歌曲配弹伴奏（二）

主要内容：根据旋律进行的和声内涵，以及音乐发展的需要，为大小调交替的歌曲配和声，利用明亮的大调和声和柔和的小调和声造成色彩对比。

基本要求：学会分析歌曲调性，哪里有调性色彩转变，学会运用和声色彩阐释歌曲。

重点：要求学生练习左手弹奏音阶旋律，右手弹奏下行琶音织体。

难点：快速识别和弦外音，将配弹曲目转调练习在 b 小调、g 小调上熟练弹奏，并弹唱。

第十二章 伴奏音型综述（一）

主要内容：一个把位的和弦伴奏音型；带远距离低音的和弦伴奏音型；低音层和弦层同时弹奏、错开节奏弹奏产生的伴奏音型；低音与旋律反向同向进行构成旋律色彩；低音保持稳定不变的伴奏音型等。

基本要求：要求学生掌握几种不同风格的伴奏音型。

重点：识别乐曲风格，选择合适的伴奏音型。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十三章 伴奏音型综述（二）

主要内容：扩大一个把位和弦伴奏音型；琶音伴奏音型。

基本要求：要求学生将几种不同风格的伴奏音型在三升三降的大小调内转调。

重点：识别乐曲风格，选择合适的伴奏音型。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十四章 大调副三和弦及副属和弦（一）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生熟练副三和弦连接，并在一升一降大小调内转调。

重点：熟练掌握副三副属和弦的连接。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十五章 大调副三和弦及副属和弦（二）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生熟练弹奏带旋律的柱式和弦织体。

重点：熟练掌握副三副属和弦的连接。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十六章 大调副三和弦及副属和弦（三）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生熟练弹奏琶音织体，掌握大调 VI 级和弦的运用。

重点：熟练掌握副三副属和弦的连接。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十七章 弱起拍的处理

主要内容：介绍几种弱起旋律：1、弱起拍的旋律不配和声，下一小节强拍上再配；2、伴奏在强拍是出现，弱起旋律再进入；3、弱起小节以属和弦或下属和弦或副下属和弦出现，使和声趋向于后一小节的和弦。

基本要求：要求学生分别找出三种弱起的曲例，并配弹。

重点：II 级和弦及重属和弦的运用及配弹。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十八章 大调副三和弦及副属和弦（四）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生运用副三副属和弦熟练弹奏远距离低音和弦伴奏音型。

重点：掌握副三副属和弦的连接，并在两升两降调性内熟练转调。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第十九章 大调副三和弦及副属和弦（五）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生运用副三副属和弦熟练弹奏长琶音伴奏音型，为抒情歌唱的歌曲配弹伴奏。

重点：掌握 VI 级的副属和弦的几种应用，并在两升两降调性内熟练转调。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十章 大调副三和弦及副属和弦（六）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生运用副三副属和弦熟练弹奏无旋律伴奏音型。

重点：要求学生综合运用 III 级及其附属和弦熟练转调练习。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十一章 大调副三和弦及副属和弦（七）

主要内容：熟悉大调常用的几个副三和弦；运用和声连接法将副三和弦连接弹奏；采用双手织体模式将和弦连接转调练习。

基本要求：要求学生运用副三副属和弦熟练弹奏无旋律伴奏音型。

重点：要求学生综合运用 II 级，III 级，VI 级和弦及其附属和弦熟练转调练习。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十二章 小调副三和弦及副属和弦（一）

主要内容：小调 II 级和弦减三和弦的运用；和声小调 III 增三和弦运用；自然小调 III 级大三和弦运用；VI 级是个明亮的大三和弦，常用语高潮乐句；VII 是个减三和弦较少使用。

基本要求：熟练弹奏带有小调副三和弦的和弦连接。

重点：熟练掌握小调副三和弦连接一升一降内转调练习。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十三章 小调副三和弦及副属和弦（二）

主要内容：小调 II 级和弦减三和弦的运用；和声小调 III 增三和弦运用；自然小调 III 级大三和弦运用；VI 级是个明亮的大三和弦，常用语高潮乐句；VII 是个减三和弦较少使用。

基本要求：熟练弹奏带有小调副三和弦的和弦连接，并配弹不同伴奏音型。

重点：要求熟练为两升两降内小调音阶配弹伴奏。

难点：为歌曲配弹伴奏，并弹唱。

第二十四章 歌曲前奏的编配

主要内容：前奏定义；前奏种类；前奏的几种常用编配方法；前奏与歌曲手机连接的引入部分的编配。

基本要求：旋律式引入；音阶式引入；分解和弦式引入；属七和弦式引入；震音式引入；固定音型式引入

重点：前奏与歌曲手机连接的引入部分的编配。

难点：为合唱曲配弹前奏，并弹唱。

第二十五章 歌曲间奏、尾奏的编配

主要内容：间奏定义；间奏种类：采用前奏的一部分，采用歌曲内部旋律，采用新的素材，采用“小过门”；尾奏定义；尾奏种类。

基本要求：几种间奏的配弹，小过门的形式：音型式、同音反复式、音阶式、模仿旋律式。

重点：要求学生掌握各乐段之间间奏、尾奏的编配方式。

难点：为歌曲配弹间奏，并弹唱。

第二十六章 为民族调式的歌曲配弹伴奏

主要内容：民族调式界定；三度叠置的和弦；非三度叠置的和弦；附加音和弦。

基本要求：如何将三度叠置的和弦；非三度叠置的和弦；附加音和弦辅以不同伴奏音型。

重点：要求学生掌握民族调式歌曲三种以上伴奏音型。

难点：为歌曲配弹钢琴伴奏，并弹唱。

十三、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章-第十三章：学习即兴伴奏的基础理论知识和弹唱技能，熟练掌握大小调正三和弦和属七和弦及一些简单伴奏织体的运用，为歌曲配弹简单的即兴伴奏。	1. 培养学生的审美情趣和文化素养；通过弹唱具有代表性的音乐作品，让学生领略音乐艺术的魅力和意义。 2. 培养学生的国际视野，让学生了解不同国家和地区的音乐文化，提高学生的跨文化交流和合作能力。
2	第十四章-第二十五章：副三、副属和弦并将所学即兴伴奏的基本技能运用于为少儿、大众、民族调式、外国、合唱等不同类型的、不同特点的歌曲配伴奏。	1. 通过教学来引导学生尝试自由即兴演奏和个性化的表现方式，培养学生的创新思维和创造能力。 2. 培养学生的情感交流和合作意识；钢琴即兴伴奏与弹唱的演奏需要学生与歌手或其他乐器演奏者协作完成。可以通过教学来培养学生的团队合作意识和良好的情感交流能力。
3	第十二、十三、十四、十七、十八、十九、二十四章	加强对学生的思想政治教育，着眼于我国丰富的红色音乐作品，学生通过在表演实践中产生共情，深刻体会中华民族优良品德，以此达到钢琴即兴伴奏与弹唱课程“立德树人”的思政教学目标。
4	第二十六章民族调式和声理论、常用伴奏织体和润腔演唱特色+中小学音乐教材曲目+教师自编	课程中融入中国传统音乐的元素和文化内涵，通过对传统文化的深入挖掘和研究，激发学生对中华文化的热爱和认同感，增强学生的文化自信和创新能力。

	曲目	
--	----	--

八、学时分配

课程总学时为 32 学时，其中理论学时为 0 学时，实践学时为 32 学时。

第三学期

序号	章节内容	讲课	实践课	总学时
1	小学教材 1-3 年级		2	2
2	小学教材 1-3 年级		2	2
3	小学教材 1-3 年级		2	2
4	小学教材 4-6 年级		2	2
5	小学教材 4-6 年级		2	2
6	小学教材 4-6 年级		2	2
7	初中教材		2	2
8	期中考试		2	2
9	初中教材		2	2
10	初中教材		2	2
11	高中教材		2	2
12	高中教材		2	2
13	高中教材		2	2
14	复习		2	2
15	复习		2	2
16	期末考试		2	2

九、课程考核

63. 线下教学考核方式：

- (1) 课堂考勤：5%，随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，根据学生课堂听课状态与纪律；课堂作品展示；专题讨论；学习小组等课堂综合表现进行综合打分。（每项内容占 25 分）
- (3) 期中考试：35% 课堂讲授曲目弹唱。作品的音乐总体完成情况（音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现等）；弹唱之间的配合意识、舞台表现方面等综合打分。

(4) 期末考试：50%，提供曲目范围，指定作品弹唱。从和声编配、伴奏音型配弹、声乐与伴奏之间的配合意识、前奏间奏及尾奏编配、完成作品的创新之处几个维度进行评分。

2. 线上线下混合教学考核方式：

(1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。（以纸质点名表记录的十次为准，缺课一次扣 10 分）

(2) 课堂表现：5%，教师根据学生课堂听课状态与纪律、课堂作品展示、专题讨论、学习小组等课堂综合表现进行综合打分。（每项内容占 25 分）

(3) 在线学习：20%，包括在线课堂、任务点完成、课堂测试等方面成绩，以学习通统计数据为准。（以学习通已开通课程的任务点统计分数为准）

(4) 期中考试：20%，课堂讲授曲目弹唱。作品的音乐总体完成情况（音乐情感风格处理、作品的强弱层次表现等）；弹唱之间的配合意识、舞台表现方面等综合打分。

(5) 期末考试：50%，提供曲目范围，指定作品弹唱。从和声编配、伴奏音型配弹、声乐与伴奏之间的配合意识、前奏间奏及尾奏编配、完成作品的创新之处几个维度进行评分。

3. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	课堂考勤、课堂表现、在线学习	期中考试	期末考试
课程目标 1	30%	10%	10%
课程目标 2	30%	50%	50%
课程目标 3	40%	40%	40%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

课程总学时为 96 学时，实践学时为 71 学时，课程中采取课堂翻转模式，以学生为主，由学生自主设计和声编配、织体选择、声乐与钢琴、器乐与钢琴、舞蹈与钢琴等伴奏模式等，并采取生生互评模式，以评促建、以评促学。

在钢琴即兴伴奏与弹唱教学中培养学生不惧困难、坚持不懈的精神；塑造学生团结协作等优良品格；充分发挥教师与学生的模范作用；改进评价体系有效促进课程思政化。

课程运用信息化教学手段，在学习通建设完整线上课程，采用传统授课与线上、线下混

合教学两种模式教学，并着力打造在线精品课程，2022 年度课程成功申报为河北师范大学校级在线课程。

河北师范大学《器乐选修（一）》（单簧管）

课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601684

课程名称：器乐选修（一）

英文名称：Instrument elective I

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：李聪

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/选修课

2. 学分/学时：1/16

    理论学时：16   实践学时：0

3. 适用专业：音乐学专业

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

推荐教材：

《中央音乐学院单簧管考级教程》   中央音乐学院考级委员会主编   人民音乐出版社

《罗塞练习曲》   何易主编   文化艺术出版社

《贝尔曼每日练习》：   Robert Erdt 主编   Schott 出版社

6. 主要实践教学环节：

无

二、课程简介

《器乐选修》为河北师范大学音乐学院音乐表演系专为音乐学专业学生开设的器乐课程，是专门培养音乐学专业本科学生学习单簧管演奏技艺、初级乐曲、初级教学实践的一门专业必修课程。面对单簧管零基础的学生，本课在内容安排上，分为认知、基础技巧训练、乐曲表达三个单元，分布于两个学期的教学之中；本课程注重技术与乐感培养的紧密结合，讲述重点由浅入深、循序渐进，并注重举一反三，扎实、有效地推进、提高学生的培养质量；课堂上，主要采取教师讲解示范，学生聆听、练习、演奏，课下大量练习的方式进行，并辅以重奏课程的开展，逐步探索从以“教”为中心的传统模式向以“学”为中心的新模式转变；课下则指导学生查阅史料、图片、音频、视频等文字及多媒体材料，来进行更加全面而系统地学习，尤其加强对学生写作能力的培养，随时通过线上、线下的方式检查和督促学生对课堂内容的掌握情况，随时随地进行指导。

通过本课程的教学，使学生的单簧管基本专业技能得到学习与训练，帮助学生掌握本专业的的基本知识和常用概念，构建初步的演奏能力，对不同的乐曲风格以及整个西洋器乐音乐风格的理解有更深一步地认识，为提高学生全面素质以及今后的教学生涯打下坚实的基础。

三、课程目标

单簧管专业的教学是一个由多种要素构成的有机的整体，主要包括基本演奏技巧和专业化知觉两个方面。单簧管演奏的基本技术动作，包括气息、口型、吐音及运指等动作系统。在专业教学中，基本技术动作的分类及其训练，是帮助学生建立合理技术结构的两个关键环节。严格、系统、有效的专业训练，会使学生形成特殊的“专业化知觉”。单簧管演奏专业从最初的训练开始，到比较成熟的音乐演奏，专业化知觉水平的提高始终是教学实践中需要高度重视的一个方面。

本课详尽、系统地讲述单簧管的起源、构造、曲谱、流派、演奏技法并分析、欣赏代表性的乐曲，现代创作曲目。使学生尽可能多地了解、掌握单簧管相关内容。通过教学，不仅使学生学到单簧管音乐的知识，更使学生领略到不同风格的音乐之美，单簧管中国风格作品的融入，让学生了解华夏优秀文化之伟大和丰富，使其担当起弘扬民族文化，发展、创造民族文化的重任。学习单簧管演奏，必须做到感性材料与理论知识相结合，通过自身演奏，大量作品的欣赏等方式并结合查阅史料、图片等文字材料来学习，才能真正做到对单簧管音乐全面、系统地掌握。

具体目标：

1. 通过单簧管的学习，形成基本的单簧管演奏技巧，并逐步建立专业化知觉
2. 能够演奏初级水平的乐曲，小型小组课合奏感受等等，从而进一步拓展音乐学专业学生的器乐知识，使学生领略多元化音乐之美，并了解华夏优秀文化之伟大和丰富，为其未来担当起一名素质全面而卓越的音乐教师打下坚实的基础。

3. 加强学生感悟和探究中国传统音乐文化中的魅力,从中继承和发扬中华民族艰苦朴素、吃苦耐劳、勤俭节约、奋发图强等传统美德,提高学生全面的文化素养,对增强民族自信心、自豪感,提升全民族整体实力具有重要的意义。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

学院围绕学校制定的人才培养总目标,为适应经济转型升级和经济社会发展形势,以社会需求为导向,立足河北面向全国,将学生毕业要求细分为:

1. [师德规范] 具有高度的社会责任感,践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

1.1 践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。具有依法执教意识,贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。

1.2 遵守中学教师职业道德规范,懂得现代教育研究方法,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

2. [教育情怀] 具有从教意愿,热爱音乐教师职业,具有积极的教育情感和正确的价值观。具有人文底蕴和良好的科学文化素养,有责任心,尊重学生人格,能够做学生成长成才的引路人。

2.1 具有人文底蕴和科学精神,认同教师工作的意义和专业性,具有积极的教育情感、端正的态度、正确的价值观。

2.2 具有从教意愿,热爱中学音乐教学工作,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,成为学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

3. [学科素养] 系统掌握音乐学科的基础知识、基本理论和基本技能,理解音乐的知识体系、学科前沿和发展趋势。

3.1 掌握音乐学科基础知识、基本理论、学科前沿和发展态势,凝练音乐学科核心素养。

3.2 掌握歌唱、钢琴伴奏、形体与编创、第二乐器等音乐专业技能。

3.3 掌握音乐学科教学方法,具备教学设计、课堂教学的基本技能。

4. [教学能力] 掌握教育教学理论和中学音乐课程标准,熟知中学生身心发展和音乐学科认知特点,能够运用音乐专业知识、学科教学论知识和现代信息技术,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验。掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关知识和信息的基本方法,能够在教学实践中开展教学分析活动,具有一定的教学研究能力。

4.1 具有初步运用音乐学科教学基本理论以及现代教育技术从事音乐教育相关工作的基本能力,能够有效地实施教学活动;能够掌握多元的评价方法并有意识地探索教学教法与新技术融合;关注音乐教学领域的最近研究进展并积极参加相关教研活动。

4.2 探索音乐教学实践深度融合现代化信息技术的教学方式、方法和理论;能够积极参加各级各类音乐学科教学的研究项目或研讨活动。

5. [班级指导] 坚持立德树人、以美育人,了解中学德育、智育、美育工作的原理与方法,建立良好的师生关系。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。能够在班主任工作实践中,积极参与德育、美育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。

5.1 在班级指导工作中,了解美育内涵和中学音乐教学特点与方法,树立德育为先、以

美育人理念。掌握班级教学和音乐社团建设的规律和方法，开展多样有效的音乐实践活动。

5.2 在班主任工作实践中，参与德育、智育、美育等教育活动的组织与指导，获得积极体验。

6. [综合育人] 了解中学生身心发展和养成教育规律。能够在中学音乐教育实践中将知识学习、能力发展与审美教育相结合，在教学中有机地进行以美育人活动。了解学校文化和教育活动中审美教育的内涵和方法，参与组织主题教育和音乐社团活动。

6.1 了解中学生身心发展和养成教育规律。深入理解音乐学科的教育价值，注重培养学生审美能力的核心目标。

6.2 能够参与学校文化建设工作实践，关注以美育人，提升学生审美素养和综合能力。

7. [学会反思] 具有自主学习和终身学习意识。了解国内外基础音乐教育的改革发展动态，能够结合时代和教育发展要求制定个人学习与专业成长规划。初步掌握批判性思维、创造性思维的方法与技能，能够分析、解决音乐教育教学领域的问题。

7.1 掌握获取知识的多样方法，形成主动学习、自我更新、学以致用和优化知识的良好习惯，能够适应数字化、信息化时代发展需求和教育发展需要，制定科学合理的职业生涯规划，适应学习型社会。

7.2 了解国内外音乐基础教育的改革发展动态，能够在音乐教学实践中发现问题，运用批判性思维、创造性思维，分析并解决音乐教学领域的问题，通过教学反思取得进步。

8. [沟通合作] 理解学习共同体的群体动力作用。具有团队意识和协作精神，掌握沟通合作技能，具有小组互助和合作学习体验，相互影响相互促进，共同成长。

8.1 理解学习共同体的作用，具有团队协作精神，积极开展小组互助与合作学习。

8.2 掌握倾听、表达、沟通、合作的技能，能够在教学中积极有效地进行协作和研讨。

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章	毕业要求 3、4、8	
课程目标 2	第一章	毕业要求 2、3、8	
课程目标 3	第一章	毕业要求 3、4、6、9	

五、教学内容及要求

章节名称：第一章

主要内容：了解单簧管的构造单簧管的由来，单簧管的知名作品，单簧管的拼接与拆卸以及日常保养知识，聆听单簧管古典主义时期音乐作品。建立正确的演奏呼吸法-胸腹呼吸法，了解胸腹呼吸法的原理及优势。单簧管口型的学习，了解在吹奏过程中面部肌肉群的运行机制，训练嘴角肌肉力量。借助单簧管笛头进行发音训练，着重注意发音的平稳性，技巧上注意气息的平稳及口型的稳定。

基本要求：以根据学生实际情况课堂讲授为主，辅以学生课下练习和自己查阅资料。

规整学生的基本演奏方法，对其口型、演奏姿势、气息方法进行专业化的纠正并进行强化训练。完成《贝尔曼每日音阶练习》等部分练习曲的训练。

重点：口型、手型、呼吸，以及对于演奏的作用

难点：《罗塞单簧管练习曲》针对演奏技术等方面特征；在教学过程中，技术技巧部分的教学内容的开展与掌握

章节名称：第二章

主要内容：了解吐音的断奏原理，软吐学习，针对吐音过程中口腔的稳定性及舌头动作的准确及轻盈度。软吐与短吐的对比练习，借助吐音的简易练习曲进行标准化吐音练习。中国风格作品的单簧管演奏技术技巧；中国五声调式音阶以及练习曲的训练；可根据学生实际情况选择完成《游击队之歌》《苏北调变奏曲》《迎新春舞曲》《牧马之歌》等作品。以加强演奏能力的培养。

基本要求：掌握稳定的吐音演奏技巧；掌握中国单簧管作品的调性特征；了解中国单簧管作品的地域性风格特征；熟悉中国单簧管作品的演奏风格特征。掌握民族作品的演奏技法；初步学会音乐处理及情感表达方法

重点：理解中国单簧管作品的风格特征，并在作品中表现

难点：演奏中国单簧管风格作品，装饰音的运用的讲究；民族作品的运指体系建立

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第二章	中国风格练习曲与民族调式音阶基本功的练习，感受民族音乐的韵律之美，体会中国音乐的博大精深

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	第一章 了解单簧管	2	0	0		2
2	第一章 练习曲	6	0	0		6
3	第二章 吐音	2	0	0		2
...	第二章 民族作品演奏	6	0	0		6
合计		16				16

九、课程考核

考核方式：

根据河北师范大学校教〔2022〕第90号《关于组织制定过程化考核方案的通知》与校教【2021】9号《河北师范大学本科课程化考核管理办法》的文件要求和音乐学院教学委员会决议，并结合音乐表演专业特点与本科人才培养方案，现制定出本学期音表系过程化考核方案。期望通过严格而合理的具体要求，达到通过过程化考试来促进教师上课质量与学生课下自主练习的提升。具体分值占比为：课堂考勤5%、课堂表现10%、期中考试（线上）35%、期末考试50%。

具体要求如下：

一、课堂考勤 5%

任课教师根据学生出勤情况进行评价。

二、课堂表现 10%

任课教师主要针对学生的听课状态与纪律等课堂表现情况进行综合评定。要求每位教师根据学生本学期整体实际课堂表现给予客观公正地给予分数。

三、期中考试 35%

1、学生过程化考核（期中考试）需在第9周完成视频提交至本班学委，逾期未按要求提交视频者按旷考处理，各年级学委负责审核曲目打分表与整理视频。

2、视频文件一律采用MP4格式，文件名为学号/姓名/曲目名称。

3、视频录制需在琴房或教室录制，视频需要清晰完整且声像同步，每首作品录制必须一次完成，不得进行任何形式的剪辑与后期处理。

4、演奏时需全程将正脸、双手、乐器展示在镜头里，曲目要求为一首乐曲。

四、期末考试 50%

1、自选一首作品。

2、期末线下考试采取一票否决制，如学生期末考试成绩低于60分，则期中成绩视为无效，最终分数以期末线下成绩为准。

3、除毕业考试外，本科阶段所有考试（历次期中、期末考试）演唱曲目不得重复，一经查实按作弊处理，成绩视为无效。

课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式1 课堂表现	考核方式2 期中考试	考核方式3 期末考试
课程目标1	30%	30%	30%
课程目标2	30%	30%	30%
课程目标3	40%	40%	40%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

教学策略：

随着《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》颁布，积极推进课程改革，构建符合素质教育要求的新的课程体系，实现素质教育课程化，成为教育改革与发展的必然选择，高等师范院校音乐教育的课程改革也要顺应这一趋势。师大音乐学院现分音乐教育方向和音乐表演方向。音乐教育方向是培养中小学音乐教师。音乐表演培养方向是由课堂推向舞台，培养优秀的演员为目标。

方法建议：在单簧管教学中，既要提高学生的专业技能水平，又要提高学生的表演能力，提

供观摩和舞台实践机会，为学生的教学实践打下坚实基础。1、注重演奏技术的同时不可忽视演奏理论的教学，演奏理论可以让他们对于演奏技术知其然且知其所以然，促进学生打开演奏思路，学会用理论的逻辑去分析思考，辩证的看待演奏技术的训练，遇到技术难关的时候能够用理论知识冷静处理，最终取得技术上的突破，在实践中验证理论并且得出新的理论，并将新理论再用于实践，理论与实践相互检验相互促进，有利于为将来的论文写作和理论研究打下基础，让学生真正处于一种活学活用，学有所思、学有所想的境界之中。只会演奏不会表述的高师单簧管学生是不能适应将来的教师工作的，有了一定的理论基础，才能在阐述演奏技术的时候准确清晰。2、提供更多的演出实践机会，在各种演出形式中提高学生的表演能力，丰富舞台经验。3、第六学期参加舞台综合实践实习。

河北师范大学《器乐选修（二）》（单簧管）

课程教学大纲

（理论课程）

课程代码：30601620

课程名称：器乐选修（二）

英文名称：Instrument elective II

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：李聪

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/选修课

2. 学分/学时：1/16

    理论学时：16   实践学时：0

3. 适用专业：音乐学专业

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

推荐教材：

《中央音乐学院单簧管考级教程》   中央音乐学院考级委员会主编   人民音乐出版社

《罗塞练习曲》   何易主编   文化艺术出版社

《贝尔曼每日练习》：   Robert Erdt 主编   Schott 出版社

6. 主要实践教学环节：

无

二、课程简介

《器乐选修》为河北师范大学音乐学院音乐表演系专为音乐学专业学生开设的器乐课程，是专门培养音乐学专业本科学生学习单簧管演奏技艺、初级乐曲、初级教学实践的一门专业必修课程。面对单簧管零基础的学生，本课在内容安排上，分为认知、基础技巧训练、乐曲表达三个单元，分布于两个学期的教学之中；本课程注重技术与乐感培养的紧密结合，讲述重点由浅入深、循序渐进，并注重举一反三，扎实、有效地推进、提高学生的培养质量；课堂上，主要采取教师讲解示范，学生聆听、练习、演奏，课下大量练习的方式进行，并辅以重奏课程的开展，逐步探索从以“教”为中心的传统模式向以“学”为中心的新模式转变；课下则指导学生查阅史料、图片、音频、视频等文字及多媒体材料，来进行更加全面而系统地学习，尤其加强对学生写作能力的培养，随时通过线上、线下的方式检查和督促学生对课堂内容的掌握情况，随时随地进行指导。

通过本课程的教学，使学生的单簧管基本专业技能得到学习与训练，帮助学生掌握本专业的基本知识和常用概念，构建初步的演奏能力，对不同的乐曲风格以及整个西洋器乐音乐风格的理解有更深一步地认识，为提高学生全面素质以及今后的教学生涯打下坚实的基础。

三、课程目标

单簧管专业的教学是一个由多种要素构成的有机的整体，主要包括基本演奏技巧和专业化知觉两个方面。单簧管演奏的基本技术动作，包括气息、口型、吐音及运指等动作系统。在专业教学中，基本技术动作的分类及其训练，是帮助学生建立合理技术结构的两个关键环节。严格、系统、有效的专业训练，会使学生形成特殊的“专业化知觉”。单簧管演奏专业从最初的训练开始，到比较成熟的音乐演奏，专业化知觉水平的提高始终都是教学实践中需要高度重视的一个方面。

本课详尽、系统地讲述单簧管的起源、构造、曲谱、流派、演奏技法并分析、欣赏代表性的乐曲，现代创作曲目。使学生尽可能多地了解、掌握单簧管相关内容。通过教学，不仅使学生学到单簧管音乐的知识，更使学生领略到不同风格的音乐之美，单簧管中国风格作品的融入，让学生了解华夏优秀文化之伟大和丰富，使其担当起弘扬民族文化，发展、创造民族文化的重任。学习单簧管演奏，必须做到感性材料与理论知识相结合，通过自身演奏，大量作品的欣赏等方式并结合查阅史料、图片等文字材料来学习，才能真正做到对单簧管音乐全面、系统地掌握。

具体目标：

1. 通过单簧管的学习，形成基本的单簧管演奏技巧，并逐步建立专业化知觉
2. 能够演奏初级水平的乐曲，小型小组课合奏感受等等，从而进一步拓展音乐学专业学生的器乐知识，使学生领略多元化音乐之美，并了解华夏优秀文化之伟大和丰富，为其未来担当起一名素质全面而卓越的音乐教师打下坚实的基础。
3. 加强学生感悟和探究中国传统音乐文化中的魅力，从中继承和发扬中华民族艰苦朴素、吃苦耐劳、勤俭节约、奋发图强等传统美德，提高学生全面的文化素养，对增强民族自信心、自豪感，提升全民族整体实力具有重要的意义。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

学院围绕学校制定的人才培养总目标，为适应经济转型升级和经济社会发展形势，以社会需求为导向，立足河北面向全国，将学生毕业要求细分为：

1. **[师德规范]** 具有高度的社会责任感，践行社会主义核心价值观，贯彻党的教育方针，以德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

1.1 践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。具有依法执教意识，贯彻党的教育方针，以立德树人为己任。

1.2 遵守中学教师职业道德规范，懂得现代教育研究方法，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

2. [教育情怀] 具有从教意愿，热爱音乐教师职业，具有积极的教育情感和正确的价值观。具有人文底蕴和良好的科学文化素养，有责任心，尊重学生人格，能够做学生成长成才的引路人。

2.1 具有人文底蕴和科学精神，认同教师工作的意义和专业性，具有积极的教育情感、端正的态度、正确的价值观。

2.2 具有从教意愿，热爱中学音乐教学工作，尊重学生人格，富有爱心、责任心，工作细心、耐心，成为学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

3. [学科素养] 系统掌握音乐学科的基础知识、基本理论和基本技能，理解音乐的知识体系、学科前沿和发展趋势。

3.1 掌握音乐学科基础知识、基本理论、学科前沿和发展态势，凝练音乐学科核心素养。

3.2 掌握歌唱、钢琴伴奏、形体与编创、第二乐器等音乐专业技能。

3.3 掌握音乐学科教学方法，具备教学设计、课堂教学的基本技能。

4. [教学能力] 掌握教育教学理论和中学音乐课程标准，熟知中学生身心发展和音乐学科认知特点，能够运用音乐专业知识、学科教学论知识和现代信息技术，进行教学设计、实施和评价，获得教学体验。掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关知识和信息的基本方法，能够在教学实践中开展教学分析活动，具有一定的教学研究能力。

4.1 具有初步运用音乐学科教学基本理论以及现代教育技术从事音乐教育相关工作的基本能力，能够有效地实施教学活动；能够掌握多元的评价方法并有意识地探索教学教法与新技术融合；关注音乐教学领域的最近研究进展并积极参加相关教研活动。

4.2 探索音乐教学实践深度融合现代化信息技术的教学方式、方法和理论；能够积极参加各级各类音乐学科教学的研究项目或研讨活动。

5. [班级指导] 坚持立德树人、以美育人，了解中学德育、智育、美育工作的原理与方法，建立良好的师生关系。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。能够在班主任工作实践中，积极参与德育、美育等教育活动的组织与指导，获得积极体验。

5.1 在班级指导工作中，了解美育内涵和中学音乐教学特点与方法，树立德育为先、以美育人理念。掌握班级教学和音乐社团建设的规律和方法，开展多样有效的音乐实践活动。

5.2 在班主任工作实践中，参与德育、智育、美育等教育活动的组织与指导，获得积极体验。

6. [综合育人] 了解中学生身心发展和养成教育规律。能够在中学音乐教育实践中将知识学习、能力发展与审美教育相结合，在教学中有机的进行以美育人活动。了解学校文化和教育活动中审美教育的内涵和方法，参与组织主题教育和音乐社团活动。

6.1 了解中学生身心发展和养成教育规律。深入理解音乐学科的教育价值，注重培养学生审美能力的核心目标。

6.2 能够参与学校文化建设工作实践，关注以美育人，提升学生审美素养和综合能力。

7. **[学会反思]** 具有自主学习和终身学习意识。了解国内外基础音乐教育的改革发展动态，能够结合时代和教育发展要求制定个人学习与专业成长规划。初步掌握批判性思维、创造性思维的方法与技能，能够分析、解决音乐教育教学领域的问题。

7.1 掌握获取知识的多样方法，形成主动学习、自我更新、学以致用和优化知识的良好习惯，能够适应数字化、信息化时代发展需求和教育发展需要，制定科学合理的职业生涯规划，适应学习型社会。

7.2 了解国内外音乐基础教育的改革发展动态，能够在音乐教学实践中发现问题，运用批判性思维、创造性思维，分析并解决音乐教学领域的问题，通过教学反思取得进步。

8. **[沟通合作]** 理解学习共同体的群体动力作用。具有团队意识和协作精神，掌握沟通合作技能，具有小组互助和合作学习体验，相互影响相互促进，共同成长。

8.1 理解学习共同体的作用，具有团队协作精神，积极开展小组互助与合作学习。

8.2 掌握倾听、表达、沟通、合作的技能，能够在教学中积极有效地进行协作和研讨。

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章	毕业要求 3、4、8	
课程目标 2	第一章	毕业要求 2、3、8	
课程目标 3	第二章	毕业要求 3、4、6、9	

五、教学内容及要求

章节名称：第一章

主要内容：单簧管高音区指法及演奏学习，学会协调好气息口型及手指这三个演奏中的核心要素。建立正确的演奏呼吸法-胸腹呼吸法，了解胸腹呼吸法的原理及优势。单簧管口型的学习，了解在吹奏过程中面部肌肉群的运行机制，训练嘴角肌肉力量。借助单簧管笛头进行发音训练，着重注意发音的平稳性，技巧上注意气息的平稳及口型的稳定。

基本要求：规整学生的基本演奏方法，对其口型、演奏姿势、气息方法等进行专业化的纠正并进行强化训练。完成《罗塞练习曲》等部分练习曲的训练。

重点：口型、手型、呼吸，以及对于演奏的作用

难点：《罗塞单簧管练习曲》针对演奏技术等方面特征；在教学过程中，技术技巧部分的教学内容的开展与掌握

章节名称：第二章

主要内容：简单的单簧管中外重奏作品的学习

基本要求：掌握稳定的吐音演奏技巧；掌握中国单簧管作品的调性特征；了解中国单簧管作品的地域性风格特征；熟悉中国单簧管作品的演奏风格特征。掌握民族作品的演奏技法；初步学会音乐处理及情感表达方法

重点：理解中国单簧管作品的风格特征，并在作品中表现

难点：演奏中国单簧管风格作品，装饰音的运用的讲究；民族作品的运指体系建立

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
----	------	------

1	第二章	中国风格练习曲与民族调式音阶基本功的练习，感受民族音乐的韵律之美，体会中国音乐的博大精深
---	-----	--

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	第一章 高音指法与演奏	2	0	0		2
2	第一章 练习曲	6	0	0		6
3	第二章 重奏练习法	2	0	0		2
...	第二章 中外重奏作品演奏	6	0	0		6
合 计		16				16

九、课程考核

考核方式：

根据河北师范大学校教〔2022〕第 90 号《关于组织制定过程化考核方案的通知》与校教【2021】9 号《河北师范大学本科课程化考核管理办法》的文件要求和音乐学院教学委员会决议，并结合音乐表演专业特点与本科人才培养方案，现制定出本学期音表系过程化考核方案。期望通过严格而合理的具体要求，达到通过过程化考试来促进教师上课质量与学生课下自主练习的提升。具体分值占比为：课堂考勤 5%、课堂表现 10%、期中考试（线上）35%、期末考试 50%。

具体要求如下：

四、课堂考勤 5%

任课教师根据学生出勤情况进行评价。

五、课堂表现 10%

任课教师主要针对学生的听课状态与纪律等课堂表现情况进行综合评定。要求每位教师根据学生本学期整体实际课堂表现给予客观公正地给予分数。

六、期中考试 35%

1、学生过程化考核（期中考试）需在第 9 周完成视频提交至本班学委，逾期未按要求提交视频者按旷考处理，各年级学委负责审核曲目打分表与整理视频。

2、视频文件一律采用 MP4 格式，文件名为学号/姓名/曲目名称。

3、视频录制需在琴房或教室录制，视频需要清晰完整且声像同步，每首作品录制必须一次完成，不得进行任何形式的剪辑与后期处理。

4. 演奏时需全程将正脸、双手、乐器展示在镜头里，曲目要求为一首乐曲。

四、期末考试 50%

1、自选一首作品。

2、期末线下考试采取一票否决制，如学生期末考试成绩低于 60 分，则期中成绩视为无效，最终分数以期末线下成绩为准。

3、除毕业考试外，本科阶段所有考试（历次期中、期末考试）演唱曲目不得重复，一经查实按作弊处理，成绩视为无效。

课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 课堂表现	考核方式 2 期中考试	考核方式 3 期末考试
课程目标 1	30%	30%	30%
课程目标 2	30%	30%	30%
课程目标 3	40%	40%	40%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

教学策略：

随着《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》颁布,积极推进课程改革,构建符合素质教育要求的新的课程体系,实现素质教育课程化,成为教育改革与发展的必然选择,高等师范院校音乐教育的课程改革也要顺应这一趋势。师大音乐学院现分音乐教育方向和音乐表演方向。音乐教育方向是培养中小学音乐教师。音乐表演培养方向是由课堂推向舞台，培养优秀的演员为目标。

方法建议：在单簧管教学中，既要提高学生的专业技能水平，又要提高学生的表演能力，提供观摩和舞台实践机会，为学生的教学实践打下坚实基础。1、注重演奏技术的同时不可忽视演奏理论的教学，演奏理论可以让他们对于演奏技术知其然且知其所以然，促进学生打开演奏思路，学会用理论的逻辑去分析思考，辩证的看待演奏技术的训练，遇到技术难关的时候能够用理论知识冷静处理，最终取得技术上的突破，在实践中验证理论并且得出新的理论，并将新理论再用于实践，理论与实践相互检验相互促进，有利于为将来的论文写作和理论研究打下基础，让学生真正处于一种活学活用，学有所思、学有所想的境界之中。只会演奏不会表述的高师单簧管学生是不能适应将来的教师工作的，有了一定的理论基础，才能在阐述演奏技术的时候准确清晰。2、提供更多的演出实践机会，在各种演出形式中提高学生的表演能力，丰富舞台经验。3、第六学期参加舞台综合实践实习。

河北师范大学《形体训练》

课程教学大纲

课程代码：30601621

课程名称：形体训练

英文名称：Form and creation

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：朱颖 田丽萍 芦航

大纲审定人：朱颖

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/必修课

2. 学分/学时： 8/32

3. 适用专业： 本科音乐学专业

4. 先修课程： 无

5. 推荐教材及参考书目：

推荐教材：

《形体训练与舞蹈编导基础》田培培 上海音乐出版社 2008/3，ISBN：978-7-80-751084-0。

参考书目：

1. 《中国汉族民间舞教程》 赵铁春、田露，高等教育出版社 2009/9，ISBN：978-7-04-015805-2；“十五”国家级规划教材，北京市高等教育精品教材建设项目。

2. 《中国少数民族民间舞教程》 韩萍、郭磊，高等教育出版社 2009/9，ISBN：978-7-04-015927-1；“十五”国家级规划教材，北京市高等教育精品教材建设项目。

二、课程简介

《形体训练》课程是在 OBE 理念下建设的师范类音乐专业学生的基础课程，课程主要内容包括把下与把上的基本形态训练，首先从地面开始，依次过度到把上与把下，分别包括头、

颈、眼睛、躯干、四肢的训练。是中小学音乐教师的必修教材。通过以上素材的积累与训练，可初步了解和掌握以上舞种的风格与特点，对表演、教学、创作均有实用价值。

本课程强化了“编创”能力要求，这是站在职后角度看需求，更着眼于核心素质能力培养：会跳会编。本课程的教学理念适应时代需求，真正以学生为中心；教学内容以生活元素为着力点；教学手段从启发式、引导式到讨论式，手段丰富多样，打破常规的模仿式教学；教学策略包含但不限于：1. 情境教学的创立。该策略使得学生主动融入课堂，充分调动学习兴趣，使学生轻松掌握知识。2. 生活元素的体验。该策略为学生提供观察的依据，想象的空间。将舞蹈编创变得简单有趣。使学生扩展编创思维，提高学习技能。3. “心意”相通的表达。该策略为学生提供情感表达的手段与方法，使舞蹈具备传情达意的意义。是学生情感升华的重要步骤。

综上所述，该课程通过教师的引导、情境的创设以发展学生的观察能力、思维能力、自主发现和勇于探索的能力，最终达到中小学教师应具备的核心素养。

三、课程目标

《形体训练》课程作为师范类音乐专业学生的基础课程也是必修课之一，它是通过学习芭蕾基训、中国古典舞身韵、中国民族民间舞等不同地域的不同风格特色舞蹈组成的基础课程，从舞蹈所需要的基本能力、表现力、动态及心理素质着手，着重解决学生学习舞蹈时所需要的生理及心理的支配能力、技巧和艺术素养。达到身心对不同民族、不同地区不同流派的民间舞蹈有较敏锐地辨别力、接受力和表现力。并学习舞蹈基础编创手法到律动的编创技法，达到“会跳会编”的综合能力。在 OBE 理念下，打破传统的课程内容与授课方法，创设情景式、启发式教学手段，注重激发舞蹈肢体能动性、培养学生肢体创造力，学生通过舞蹈形体及舞蹈编创的创造性实践进一步培养学生信息加工处理与肢体表达能力，进而达到“知识、技能、情感”三维一体的目标。

具体达成的目标如下：

1. 学生掌握舞蹈及舞蹈传承相关理论知识，使学生明确了解中国传统舞蹈之美，具有探索精神。
2. 学生通过形体训练，提升形象素质、塑造健康的体魄和优雅的气质。
3. 学生通过小组合作进行舞蹈编创，培养基本的合作意识，具有团队协作精神。
4. 学生掌握查阅及整合史料、图片、音频、视频等文字及多媒体材料的能力，进行更加全面而系统地学习，培养学生对舞蹈的兴趣和欣赏能力，提高舞蹈的审美情趣。
5. 为社会培养全方位、高素质、全面而卓越的中小学优秀音乐教师；培训机构、青少

年宫等机构音乐教师。

6. 使学生热爱教育事业，具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养，继承和发扬中华民族艰苦朴素、吃苦耐劳、勤俭节约、奋发图强等传统美德，提高学生全面的文化素养，对增强民族自信心、自豪感，提升全民族整体实力具有重要的意义。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	1, 2	毕业要求 3, 6	
课程目标 2	1, 2	毕业要求 4	
课程目标 3	3, 4	毕业要求 8	
课程目标 4	1, 2, 3, 4	毕业要求 6、7	
课程目标 5	1、2、3、4	毕业要求 4、6	
课程目标 6	1, 2, 3, 4	毕业要求 1、2	

五、教学内容及要求

实验项目名称：第一章 芭蕾形体训练

实验内容：

1. 芭蕾基本功训练概述
2. 中国少数民族舞蹈概述
3. 芭蕾基训的手位、脚位与站姿
4. 芭蕾基训地面的脚腿胯的讲解与教学
5. 芭蕾基训地面的腰部训练
6. 芭蕾基训的中间呼吸训练
7. 把杆擦地、蹲、小踢腿、单腿蹲动作讲解与组合教学
8. 把杆划圈与腰、小弹腿、大踢腿动作讲解与组合教学
9. 综合组合训练

本章要求：

第一学期开设的芭蕾基训是从地面开始的，在没有重力的影响下使学生掌握芭蕾的“开、绷、直”三大训练要素，为把上合中间练习基本功打下良好的身体基础。

实验项目名称：第二章 古典舞身韵

实验内容：

1. 中国古典舞身韵基本概念及呼吸特点
2. 中国古典舞手位、提沉、冲靠单一训练
3. 地面含、腆、移、横拧单一训练
4. 地面综合组合训练
5. 中国古典舞基本脚位练习
6. 中国古典舞步伐单一训练
7. 中国古典舞步伐综合组合训练
8. 综合组合训练

教学要求：

古典舞身韵单一元素的练习，使学生掌握中国古典舞“形、神、劲、律”的审美特征。

实验项目名称：第三章 民族民间舞

实验内容：

1. 民族民间舞基本知识和风格介绍
2. 汉族舞蹈元素
3. 汉族舞蹈组合训练
4. 藏族舞蹈元素
5. 藏族舞蹈组合训练
6. 蒙古族舞蹈元素
7. 蒙古族舞蹈组合训练
8. 维族舞蹈元素
9. 维族舞蹈组合训练

教学要求：

本章注重中国民族民间舞风格介绍，开启民族民间舞知识培养，从基本元素入手，使学生通过对各种民族民间舞的认知，动作的风格训练，提升对我国少数民族舞种学习能力。

实验项目名称：第四章 舞蹈编创

实验内容：

1. 舞蹈编创的基本概念
2. 生活动作的舞蹈提炼
3. 动物和人物形象的舞蹈造型模仿
4. 汉字编舞法单一元素
5. 汉字编舞法舞句创编
6. 舞蹈调度训练

7. 舞蹈节奏训练
8. 舞蹈小作品完整创编舞蹈

教学要求：

本章注重舞蹈编创素养的培养，从舞蹈编创的进阶能力入手，使学生通过对身体的开发，对力量、结构、选材的认知提升编创能力。

六、课程思政设计

序号	实验内容	思政元素
1	根据革命英雄人物为原型，编创单人舞作品，体会革命人物形象；	革命英雄历史人物
2	根据红色革命道具编创单人舞作品，体现革命人物形象；	“红色”革命道具（冲锋号、火炬、步枪、大刀、炸药包等）
3	根据红色歌曲编创单人舞蹈作品，表达歌曲背景的内涵和意义；	“红色”主题歌曲
4	根据历史抗战时期的服装服饰编创单人舞作品，表现红色革命精神；	西柏坡精神、井冈山精神等 12 种精神；

七、实验学时分配

序号	章节内容	实验类型	每组人数	学时	备注
1	第一章 1. 芭蕾基本功训练概述 2. 中国少数民族舞蹈概述 3. 芭蕾基训的手位、脚位与站姿 4. 芭蕾基训地面的脚腿胯的讲解与教学	演示		8	
2	5. 芭蕾基训地面的腰部训练 6. 芭蕾基训的中间呼吸训练	演示		8	
3	7. 把杆擦地、蹲、小踢腿、单腿蹲动作讲解与组合教学	演示		8	
4	8. 把杆划圈与腰、小弹腿、大踢腿动作讲解与组合教学 9. 综合组合训练	演示		8	

	第二章				
5	1. 中国古典舞身韵基本概念及呼吸特点 2. 中国古典舞手位、提沉、冲靠单一训练 3. 地面含、腆、移、横拧单一训练 4. 地面综合组合训练	演示		8	
6	5. 中国古典舞基本脚位练习 6. 中国古典舞步伐单一训练	演示		8	
7	7. 中国古典舞步伐综合组合训练	演示		8	
8	8. 综合组合训练	演示		8	
	第三章				
9	1. 民族民间舞基本知识和风格介绍 2. 汉族舞蹈元素 3. 汉族舞蹈组合训练	演示		8	
10	4. 藏族舞蹈元素 5. 藏族舞蹈组合训练	演示		8	
11	6. 蒙族舞蹈元素 7. 蒙族舞蹈组合训练	演示		8	
12	8. 维族舞蹈元素 9. 维族舞蹈组合训练	演示		8	
	第四章				
13	1. 舞蹈编创的基本概念 2. 生活动作的舞蹈提炼	演示		8	
14	3. 动物和人物形象的舞蹈造型模仿	演示		8	
15	4. 汉字编舞法单一元素 5. 汉字编舞法舞句创编	演示		8	
16	6. 舞蹈调度训练	演示		8	

7. 舞蹈节奏训练			
8. 舞蹈小作品完整创编舞蹈			
合 计		128	128

八、课程考核

64. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查10次，每次出勤计10分。
- (2) 课堂表现：25%，根据学生课堂表现等几个层面作为标准观察。
- (4) 期中考试：30%，采用集中教学汇报展演形式考试。
- (5) 期末考试：40%，采用集中教学汇报展演形式考试。

65. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式1 (课堂考勤)	考核方式2 (课堂表现)	考核方式3 (期中考试)	考核方式3 (期末考试)
课程目标1	0	20%	10%	10%
课程目标2	0	20%	20%	30%
课程目标3	0	10%	0	10%
课程目标4	0	0	10%	10%
课程目标5	0	0	50%	10%
课程目标6	0	30%	0	10%
课程目标7	0	0	10%	10%
课程目标8	100%	20%	0	10%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

1、教师三注重：

注重学生的设计思维开发，注重使用多种教学手段，注重教学的连贯性、科学性。

2、学生三注重：

注重观察方法、思维模式的训练，注重创新，注重贴近生活。

3、教学方法：

示范法、练习法、辅导法、讨论法、作业评议等与现代多媒体手段相结合。

《计算机音乐制作基础》课程教学大纲

(理论课程)

课程代码：30601681

课程名称：计算机音乐制作基础

英文名称：The Basis of Computer Music Production

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：邓博

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：专业课程

课程性质：选修课

2. 学分/学时： 2 学分/32 学时

理论学时：32 学时   实践学时：0 学时

3. 适用专业： 音乐学、音乐表演

4. 先修课程： 音乐基础理论、和声学

5. 教材及参考书目：

自编教材，尚未出版

6. 课程考核方式：作业提交方式

7. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

“计算机音乐制作基础”是一门新兴的艺术学专业课程，它的内容都与先进的技术相联系，这些技术每天都在不断的发展变化着，所以我们的教学内容也在相应的做着调整，并不断的充实与完善。如今，随着电脑的普及和数字化教育的兴起，学生们都清醒地认识到掌握这项技术是未来音乐教育发展的需要，也是他们赶上时代潮流的需要。培养中小学教师队伍

中难得的复合型师资人才是我们的主要培养目标。掌握了这些技术的学生可以更好地胜任各类学校的音乐教育工作，他们通过在学院系统、规范的学习，能够将这些先进的计算机制作技术应用于自己的音乐教学工作中，达到更好的教学效果。

三、课程目标

使学生能够掌握计算机音乐制作技术的基本知识（主要为编曲软件 Cakewalk），编曲需要具备基础的音乐理论知识有和声、曲式、配器等，还需要具备较好的计算机应用能力。通过对这些技术的学习，可以使专业及相关领域的综合素质得到大幅提升。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标	1-12	1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2	音乐表演专业的支撑毕业要求与此相同

五、教学内容及要求

章节名称：（一）计算机音乐制作基础

主要内容：介绍 MIDI 技术的产生与发展、各种音乐制作设备与软件、MIDI 与音频的区别等

基本要求：了解各种音乐制作设备与软件，熟记各个厂牌的 Logo 与经典设备型号，区分 MIDI 与音频文件的类型

重点：区分 MIDI 与音频文件的类型

难点：MIDI 技术中设备的发声原理

章节名称：（二）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 一

主要内容：讲解 Cakewalk 的基础设置与界面参数、各工具条及菜单的功能等

基本要求：了解此类宿主软件的方式及音乐制作中的特殊参数概念，能够快速找到各个编辑窗口

重点：各工具条及菜单的功能

难点：Cakewalk 的基础设置

章节名称：（三）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 二

主要内容：制作儿童歌曲《爱唱什么歌》，通过制作练习分步录音技术、音符编辑技术，熟悉钢琴卷帘窗的编辑模式

基本要求：通过对简单编曲的儿歌分析配器的规律，了解简单的乐队配置，并掌握根据不同音乐内容选择不同 MIDI 录音方式的方法

重点：分步录音技术、音符编辑技术

难点：音符编辑技术

章节名称：（四）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 三

主要内容：通过完成制作《爱唱什么歌》，学习单音轨与多音轨的编辑、复制方法。

基本要求：掌握根据不同情况选择适合的单音轨与多音轨编辑与复制的方法

重点：多音轨编辑技术

难点：多音轨复制技术

章节名称：（五）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 四

主要内容：讲述歌曲《月亮代表我的心》的制作要点，如各音轨音色的选择、鼓与吉它的制作方法，并带领学生建立歌曲工程文件

基本要求：通过对复杂编曲的音乐分析配器的规律，了解常见的乐队配置及制作方法、音色特点，同时了解音响中的常用参数设置，如音量、声相、延迟等。

重点：歌曲的配器分析

难点：工程文件的建立及各种参数的设置原理

章节名称：（六）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 五

主要内容：带领学生制作《月亮代表我的心》旋律与鼓声部，详细讲解鼓的各音色特点与鼓谱读法、木吉它的分解和弦制作方法。

基本要求：通过对鼓谱的分析了解架子鼓中各个常用音色的奏法，了解如歌通过木吉它的和弦标记与节奏型设计来制作吉它声部的分解和弦奏法

重点：鼓谱的读法与演奏技法

难点：架子鼓声部的制作

章节名称：（七）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 六

主要内容：讲解 11 号表情控制器的用法，并将《月亮代表我的心》中的弦乐部分画好表情。

基本要求：通过对音乐表情画法的要求来更深刻地认识弓弦类乐器的演奏技法，能够做到尽量逼真地模仿真乐器的演奏表情变化

重点：表情控制器的画法与要求

难点：模仿真乐器的演奏表情变化

章节名称：（八）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 七

主要内容：讲解弯音控制器与 1 号颤音控制器的用法，并按要求制作《月亮代表我的心》中的电吉他部分

基本要求：通过对控制器画法的要求来更深刻地认识吉它类乐器的演奏技法，能够做到尽量逼真地模仿真乐器的演奏表情变化

重点：控制器的画法与要求

难点：模仿真乐器的演奏技法变化

章节名称：（九）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 八

主要内容：讲解 91 号混响控制器与 93 号合唱控制器的用法，并按要求制作《月亮代表我的心》中的各通道设置部分

基本要求：通过对控制器发送量的变化来体会这两种控制器的效果影响

重点：混响效果器的发送量规律

难点：从听觉上感受效果的变化

章节名称：（十）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 九

主要内容：讲解软件的快捷键使用及自定义快捷键的方法

基本要求：通过对自定义快捷键的使用体会高效率编辑的益处

重点：如何选择最需要的功能来定义快捷键

难点：熟记这些常用的快捷键，包括 Windows 下的通用快捷键

章节名称：（十一）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 十

主要内容：讲解速度窗口中的速度编辑方法

基本要求：灵活掌握各种速度的变化方法，如突变、渐慢、渐快、自由散拍子的不同处理方式

重点：各种速度变化的画法

难点：各种速度变化的画法

章节名称：（十二）音乐制作软件 Cakewalk 的应用 十一

主要内容：成品音乐文件的音频导出与音乐的音量动态控制

基本要求：掌握导出全部音轨的方法与分轨导出的方法，能够使用效果器简单地控制音乐音量的动态变化

重点：全部音轨的导出方法

难点：使用效果器控制音乐音量的动态变化

十四、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1		
2		
3		

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	计算机音乐制作基础	是		演示	2
2	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 一	是		演示	2
3	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 二	是		演示与练习	2
4	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 三	是		演示与练习	2
5	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 四	是		演示与练习	2
6	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 五	是		演示与练习	4
7	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 六	是		演示与练习	4
8	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 七	是		演示与练习	4
9	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 八	是		演示与练习	4
10	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 九	是		演示与练习	2
11	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 十	是		演示与练习	2
12	音乐制作软件 Cakewalk 的应用 十一	是		演示与练习	2
合 计					32

《中学音乐教育技术》课程教学大纲

(理论课程)

课程代码：30601628

课程名称：中学音乐教育技术

英文名称：Technology for music education in secondary schools

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：邓博

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：专业课程

课程性质：选修课

2. 学分/学时： 2 学分/32 学时

理论学时：32 学时   实践学时：0 学时

3. 适用专业： 音乐学、音乐表演

4. 先修课程： 音乐基础理论、和声学

5. 教材及参考书目：

自编教材，尚未出版

6. 课程考核方式：随堂考试方式

7. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

“中学音乐教育技术”是一门艺术学专业课程。在科技飞速发展的今天，各中小学为了提高各自的教学质量都不同程度的引进了多媒体技术，学生通过本课程的学习完全能够胜任并担当起音乐类多媒体课件的创意设计和制作工作，可以独立完成较简单的音、视频制作，及与音乐课相关的歌曲伴奏制作、乐谱排版等工作。相信这类复合型师资人才是目前求贤若

渴的中小学最急需的人才，也是掌握了这些制作技术的学生的机遇与优势。

三、课程目标

使学生能够掌握计算机音乐辅助教学技术的基本知识（包括 TT 作曲家；音频编辑软件 Soundforge、Nuendo 及音乐类多媒体课件的设计方法等）。快速自动编曲与音频录音、编辑技术对学习者的综合能力的提高有着明显的作用；录音与音频编辑技术，对于听力、音乐艺术素养也有较高的要求。学生们掌握了这些技术能够在数字化教育迅速发展的今天发挥重要作用，以适应时代发展的需要。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标	1-12	1. 1; 1. 2; 2. 1; 2. 2; 3. 1; 3. 2; 4. 1; 4. 2; 5. 1; 6. 1; 6. 2; 7. 1; 7. 2	音乐表演专业的支撑毕业要求与此相同

五、教学内容及要求

章节名称：（一）快速编曲与简谱排版软件 TT 作曲家的应用 一

主要内容：讲解软件的界面参数与使用方法，如自动伴奏风格的选择、段落变奏的设计、和弦的输入及简谱排版等，课堂练习制作《月亮代表我的心》

基本要求：掌握软件的制作特色，能够快速应用编曲功能制作音乐

重点：音符声部的输入与编辑

难点：段落变奏的设计

章节名称：（二）快速编曲与简谱排版软 TT 作曲家的应用 二

主要内容：课堂练习创作编曲《雪绒花》，鼓励编出各种风格，发挥学生创造力。

基本要求：熟悉软件的各种功能之后，能够应用软件创造性地制作音乐

重点：音符声部的输入与编辑

难点：段落变奏的设计

章节名称：（三）五线谱排版软件 Encore 的应用

主要内容：讲解 Encore 的使用方法与界面参数及一些特例的制作方法

基本要求：能够利用 Encore 为论文或是多媒体课件制作各种规格的乐谱

重点：音符声部的输入与编辑

难点：特例的制作方法

章节名称：（四）音频基础知识

主要内容：1、音频基础知识课件演示 2、各种音频常用文件格式

基本要求：了解音频基础知识及相关音频常用文件格式

重点：音频基础知识

难点：音频设备常识

章节名称：（五）母带音频处理软件 Soundforge 基础操作 一

主要内容：1. 操作简介 2. 音频剪辑技术

基本要求：了解 Soundforge 基础界面参数及剪辑技术的技巧

重点：剪辑技术的技巧

难点：剪辑技术的技巧

章节名称：（六）母带音频处理软件 Soundforge 基础操作 二

主要内容：1. 音频编辑与处理技术 2. 第三方效果器的应用

基本要求：了解常用的音频处理技巧及常用效果器的使用方法

重点：常用的音频处理技巧

难点：常用效果器的使用方法

章节名称：（七）多轨音频处理软件 Nuendo 操作简介 一

主要内容：1. Nuendo 基础操作界面简介 2. 音乐的剪辑技巧练习

基本要求：了解 Nuendo 的界面参数及音乐的剪辑技巧

重点：Nuendo 工程文件夹的设置与建立

难点：音乐的剪辑技巧练习

章节名称：（八）多轨音频处理软件 Nuendo 操作简介 二

主要内容：1. 参数的自动控制 2. 均衡效果器的原理与应用

基本要求：了解 Nuendo 参数的自动控制方法及均衡效果器的使用方法

重点：均衡效果器的使用方法

难点：均衡效果器的使用方法

章节名称：（九）多轨音频处理软件 Nuendo 操作简介 三

主要内容： 1. 编组与发送 2. 压缩效果器的原理与应用

基本要求： 了解 Nuendo 编组与发送方法及压缩效果器的使用方法

重点： 压缩效果器的使用方法

难点： 压缩效果器的使用方法

章节名称：（十）多轨音频处理软件 Nuendo 操作简介 四

主要内容： 1. 录音与混音 2. 混响与延时效果器的原理与应用

基本要求： 了解 Nuendo 的录音通道设置方法、硬件设置方法、录音注意事项及混响与延时效果器的原理与应用

重点： 录音注意事项

难点： 录音通道设置方法、硬件设置方法

章节名称：（十一）移动便携设备的音乐制作应用

主要内容： 介绍常见的音乐应用类 APP 及基本使用方法

基本要求： 了解手机功能的强大及各类丰富的音乐类 APP

重点： Cubasis 的基本应用

难点： 移动设备及周边制作、录音设备的连接与设置

章节名称：（十二）音乐类多媒体课件设计技巧与制作方法

主要内容： 介绍常见的多媒体文件类型，讲解音乐课多媒体课件的设计与制作方法，演示大学音乐欣赏课件《梁祝》，并讲解其中的媒体制作技术应用及设计思路。演示人音出版社的小学音乐课件，讲解其制作特点。

基本要求： 了解音乐类多媒体课件的设计特点及课件的科学制作流程

重点： 音乐类多媒体课件的设计特点及课件的科学制作流程

难点： 课件的科学制作流程

十五、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1		
2		
3		

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	快速编曲与简谱排版软件 TT 作曲家的应用 一	是		演示与练习	2
2	快速编曲与简谱排版软件 TT 作曲家的应用 二	是		演示与练习	4
3	五线谱排版软件 Encore 的应用	是		演示	4
4	音频基础知识	是		演示	2
5	母带处理软件 Soundforge 基础操作 一	是		演示与练习	2
6	母带处理软件 Soundforge 基础操作 二	是		演示与练习	4
7	多轨音频处理软件 Nuendo 操作简介 一	是		演示与练习	2
8	多轨音频处理软件 Nuendo 操作简介 二	是		演示与练习	2
9	多轨音频处理软件 Nuendo 操作简介 三	是		演示与练习	2
10	多轨音频处理软件 Nuendo 操作简介 四	是		演示与练习	4
11	移动便携设备的音乐制作应用	是		演示	2
12	音乐类多媒体课件设计技巧与制作方法	是		演示	2
合 计					32

《小型乐队编配基础》课程教学大纲

(理论课程)

课程代码：30601441

课程名称：小型乐队编配基础

英文名称：**Basic Small Band Arrangement**

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：邓博

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业课程 / 选修课

2. 学分/学时： 2 学分 / 32 学时

    理论学时：16 学时   实践学时：16 学时

3. 适用专业： 音乐学、音乐表演专业

4. 先修课程： 和声学、视唱练耳、钢琴即兴伴奏、计算机音乐制作基础

5. 教材及参考书目：

《歌曲写作与小乐队配器》王好亮编著 高等教育出版社 2011 年 8 月第 4 版
ISBN9787040056808

《管弦乐配器法》戴宏威 编著 中央音乐学院出版社 2017 年 9 月第 2 版
ISBN9787810968218

6. 课程考核方式：配器实验作业（作品表演与总谱提交）

7. 主要实践教学环节：

在课程 9-16 周采用小组实践方式，每组（5 至 6 人）原创或改编一首配器作品，并递交配器总谱。如有多首精彩作品，可尝试将考试以音乐会的形式呈现。

二、课程简介

作为高师音乐专业的一门技术理论选修课程，“小型乐队编配基础”主要包含两方面的内容，一是传统的乐器法、配器法，二是小型乐队的编配，尤其是电声、MIDI 甚至手机

等移动终端设备的 APP 灵活组合。传统乐器法、配器法可以了解常用的中西古典乐器的音色特点、乐器构造、演奏技法及各种乐器、各组乐器之间搭配运用的技巧与方法。掌握配器技巧能够使学生更深入地了解音乐作品的丰富内涵，及作曲家是如何令每一件乐器以最清晰和富有创造性的方式服务于其音乐思维。小型乐队的灵活编制，适应时代技术发展的潮流，利用现有可以组织到的乐器，搭配具有灵活音色的 MIDI 或手机 APP，可以演奏出满足基本音响需要的音乐作品。对于所有音乐专业的学生来说，这些新鲜形式的加入具有强烈的吸引力，并可以激发他们无限的创造力。本课程为“和声学”“曲式与作品分析”的后续课程吗，也是“计算机音乐制作”的同修课程。通过配器实践，启发学生的创造性思维，培养学生的音乐创作能力，巩固和扩展学生所学的技术理论，为他们打下良好的基础，并与其他音乐专业课程的学习有着极为密切的内在联系。

三、课程目标

1. 知识与技能目标:

艺术创造是与技术紧密相连的，掌握技术是创造艺术的必要前提。通过对该课程的研究学习，有助于启发音乐中的许多重要领域，使学生掌握正确的小型乐队写作技术，了解各种乐器音色及其结合的一般常识与规律，掌握配器艺术的基础技巧，提升他们的听觉能力，并在内心听觉中将其实现，使学生具有良好的音乐素养及较丰富的专业知识积累。

2. 过程与方法目标:

该课程主要培养学生对各种音乐作品的理解和分析能力，并使之掌握基本的配器方法与技能，以此丰富学生的音乐理论知识和对乐队创作作品的全面体验，提高其音乐素质，开阔其艺术视野。

3. 情感、态度与价值观发展目标:

在学习知识的过程中，贯彻素质教育思想，旨在培养学生的创作实践能力，而不只是纯粹理论知识的了解与掌握，注重对学生情感、态度、价值观的培养，将各种乐队的音乐作品与配器方法、技术等相关学科与知识巧妙的结合，加强科学精神、人文精神、社会责任感与职业道德的教育。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	1-8	1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2	音乐表演专业的支撑 毕业要求与此相同

五、教学内容及要求

章节名称：（一）编曲基础与作品分析

主要内容：分别讲述制作原创音乐与改编音乐的注意事项，以及扒带子的步骤，欣赏各种不同曲风的原创音乐，掌握分析配器的方法

基本要求：了解学习配器的方法，体会配器的魅力

重点：欣赏各种不同曲风的原创音乐，掌握分析配器的方法

难点：扒带子学习方法的实施

章节名称：（二）歌曲配器技巧之弦乐篇

主要内容：了解不同弦乐器的音色与用法，掌握基本的各种弦乐奏法与相应的乐谱标记，如有条件可请相关专业的学生现场进行课堂示范，更直观，并且有感染力。通过在 Sonar 中的弦乐编配方法了解如何通过和弦连接对弦乐各声部进行简单的复调写作。

基本要求：掌握基本的各种弦乐奏法与相应的乐谱标记

重点：了解各弦乐乐器的音色，掌握基本的各种弦乐奏法与相应的乐谱标记

难点：通过和弦连接对弦乐各声部进行简单的复调写作

章节名称：（三）歌曲配器技巧之木管篇

主要内容：了解不同木管乐器的音色与用法，掌握基本的各种奏法与相应的乐谱标记，如有条件可请相关专业的学生现场进行课堂示范，更直观，并且有感染力。通过在 Sonar 中制作小型的木管重奏曲了解其编配手法。

基本要求：掌握基本的各种木管乐器奏法与相应的乐谱标记

重点：了解各种木管乐器的音色，掌握基本的各种奏法与相应的乐谱标记

难点：通过在 Sonar 中制作小型的木管重奏曲了解其编配手法

章节名称：（四）歌曲配器技巧之铜管篇

主要内容：了解不同铜管乐器的音色与用法，掌握基本的各种奏法与相应的乐谱标记，如有条件可请相关专业的学生现场进行课堂示范，更直观，并且有感染力。通过在 Sonar 中制作小型的铜管重奏曲了解其编配手法。

基本要求：掌握基本的各种铜管乐器奏法与相应的乐谱标记

重点：了解各种铜管乐器的音色，掌握基本的各种奏法与相应的乐谱标记

难点：通过在 Sonar 中制作小型的铜管重奏曲了解其音色演奏的制作技巧及编配手法

章节名称：（五）歌曲配器技巧之和弦编写技巧

主要内容：了解基础和弦的功能性关系，掌握音名标记法中的常用和弦，及如何利用和弦套路模式为歌曲快速编写和弦。

基本要求：掌握基本和弦使用规律与标记方法，牢记一些套路模式与特殊和弦的用法

重点：和弦套路模式的应用与特殊和弦的用法

难点：特殊和弦的用法

章节名称：（六）如何根据声乐钢琴伴奏谱进行配器

主要内容：掌握如何从钢琴伴奏谱中总结分析和弦的方法，及通过伴奏织体拆解出交响配器的各声部织体的方法。

基本要求：掌握确定和弦的伴奏分析方法，通过分析不同交响配器的声乐作品掌握伴奏织体的拆解方法。

重点：和弦的伴奏分析方法与伴奏织体的拆解方法

难点：伴奏织体的拆解方法

章节名称：（七）电声乐队配器之吉它与贝司篇

主要内容：了解电声乐队中吉它与贝司的常用音色与效果器音响，及各种乐器奏法

基本要求：掌握吉它与贝司的常用音色、音区及奏法，简单介绍效果器对音色的修饰作用，通过分析不同音乐作品掌握它们的基本编配手法。

重点：吉它与贝司的常用音色、音域与技法

难点：吉它的常用奏法与辨别加效果器后的音色

章节名称：（七）电声乐队配器之爵士鼓篇（备选内容）

主要内容：了解电声乐队中爵士鼓的常用音色及各种奏法

基本要求：掌握爵士鼓的常用音色及奏法，简单介绍各种音乐风格常见的节奏型，通过分析不同音乐作品掌握它们的基本编配手法。

重点：爵士鼓的常用音色与奏法

难点：爵士鼓的常用奏法与现代配器中常用电鼓、合成鼓音色的辨别

章节名称：（八）民乐小乐队配器之常用民族乐器篇

主要内容：了解民乐队中的常用音色与各种乐器奏法

基本要求：掌握这些常用音色、音区及奏法，简单介绍不同民族乐器在配器中的作用及常用的织体奏法，通过分析不同音乐作品掌握它们的基本编配手法。

重点：民族乐器的常用音色、音域与技法

难点：民族乐器的常用音色、音域与技法

六、实践教学环节

序号	实验/设计 名称	实验/设计 内容与要求	学时/周	每组人数	备注
1	配器作品排练	巡回各琴房或排练室指导作品排练及随堂测试	2 学时 /8 周	5 至 6 人	综合

七、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	在线课程音乐舞蹈史诗《西柏坡》编曲分析	红色剧目作品分析与改编排演
2		
3		

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	编曲基础与作品分析	是		演示	2
2	歌曲配器技巧之弦乐篇	是		演示	2
3	歌曲配器技巧之木管篇	是		演示	2
4	歌曲配器技巧之铜管篇	是		演示	2
5	歌曲配器技巧之和弦编写技巧	是		演示	2
6	如何根据声乐钢琴伴奏谱进行配器	是		演示	2
7	电声乐队配器之吉它与贝司篇（爵士鼓备选）	是		演示	2
8	民乐小乐队配器之常用民族乐器篇	是		演示	2
9	配器作品排练		是	综合	16
合 计					32

九、教学策略与方法建议（可选）

河北师范大学《音乐文献检索与论文写作》课程

教学大纲

(理论课程)

课程代码：30601437

课程名称：音乐文献检索与论文写作

英文名称：Music Literature Search and Paper Writing

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：常江涛、王晶

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：学科平台课程/必修

2. 学分/学时：2/32

    理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业：音乐学（师范类）、音乐表演、舞蹈表演

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

    教材：《论文写作精讲》，傅利民，人民音乐出版社，2010年。

    参考书目：

    (1)《音乐论文写作基础》，唐继凯，中国文联出版社，2010年。

    (2)《音乐学文论写作教程（2011年修订版）》，居其宏，中央音乐学院出版社，2012年。

    (3)《音乐学学术规范读本》，蔡际洲主编，中央音乐学院出版社，2007年。

    (4)《学位论文写作与学术规范》，肖东发、李武，北京大学出版社，2009年。

    (5)《高等学校科学技术学术规范指南》，教育部科学技术委员会学风建设委员会组编，中国人民大学出版社，2010年。

    (6)《学术训练与学术规范——中国古代史研究入门》，荣新江，北京大学出版社，2011年。

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

《音乐文献检索与论文写作》课程主要为音乐学院的本科生完成毕业论文的写作而设计。旨在让学生掌握毕业论文的写作步骤及方法，培养学生信息道德、信息获取能力、信息管理能力和信息分析能力及分享协作能力，从而提高其解决问题的能力。学生熟悉国内外各种专业数据库的检索方法，及时追踪最新的科研信息，熟练掌握文献管理工具，学会利用各种信息分析工具快速定位核心文献，应用思维导图和云端工具与同行进行学术分享和协作，在学术论文写作中遵循一定的学术规范。

三、课程目标

1. 正确理解音乐学科性质与科研含义，以及音乐论文的性质、类型与特点。
2. 掌握音乐论文写作必备条件与学术素养，了解所需要的前期准备，包括选题技巧与学术创新、撰写研究报告、研究理念与方法、资料工作等。
3. 掌握音乐论文基本格式，包括前置部分、主体部分、后置部分、辅文部分等。
4. 正确理解音乐论文写作实施所需步骤，包括拟写提纲、谋篇布局、论据材料运用、如何开展论证等。
5. 正确理解音乐论文的行文规范，包括文字书写规范、语言表达、图表、谱例等格式规范。
6. 理解音乐学位论文中期检查，以及答辩定义与目的，充分掌握音乐学位论文答辩规定与要求、了解答辩程序。
7. 掌握音乐论文的发表技巧。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	绪论、第一章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 2	第二章、第三章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 3	第四章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 4	第五章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 5	第六章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 6	第七章、第八章、第九章	毕业要求 2、3、7	

课程目标 7	第十章	毕业要求 2、3、7	
--------	-----	------------	--

五、教学内容及要求

第一讲 绪论

主要内容：学术规范与音乐论文写作课程概述；音乐学科性质与科研含义；音乐论文写作相关文献

基本要求：正确理解音乐学科性质与科研含义；熟悉扩展阅读文献

重点：了解何为音乐论文写作及其学术规范

难点：明晰音乐学科的性质与科研含义

第二讲 第一章 音乐论文概说

主要内容：正确理解音乐论文的性质与特点；熟练掌握音乐论文的类型与特点

基本要求：了解音乐论文的概念与意义；正确理解音乐论文的性质与特点；熟练掌握音乐论文的类型与特点

重点：正确理解音乐论文具有创新性、学术性、科学性、平易性等性质

难点：掌握按照不同特性分类的音乐类型，了解学位论文与期刊论文之间的区别

第三讲 第二章 音乐论文写作必备条件与学术素养

主要内容：音乐论文写作所需专业条件与素养；音乐论文写作所需文化条件与素养；音乐论文写作所需研究条件与素养

基本要求：掌握音乐论文写作必备条件与学术素养

重点：专业条件与素养：专业基础、研究对象、前沿动态；文化条件与素养：文化知识基础、理论研究基础、文字表达基础、学术规范基础；研究条件与素养：文献资料条件、实地调查与采风、观看音乐演出条件

难点：正确理解学术素养对音乐论文写作的意义

第四讲 第三章 音乐论文写作前期准备（一）

第一节 论文写作步骤介绍 第二节 如何选题与学术创新

主要内容：论文步骤，一般为确定研究主题、明确分论题、明确文献需求、制定检索策略、检索文献、阅读文献、撰写文稿（初稿、二稿、定稿）；学术创新：新观点、新材料、新问题、新方法

基本要求：论文写作步骤介绍；选题原则与注意事项；学术创新

重点：掌握如何进行学术创新

难点：选题与学术创新的关系

第五讲 第三章 音乐论文写作前期准备（二）

第三节 如何撰写开题报告 第四节 如何撰写研究方案和思路 第五节 研究理念与研究方法

主要内容：如何撰写开题报告；如何撰写研究方案和思路；研究理念与研究方法

基本要求：掌握开题报告之中的为何研究、研究什么、如何研究；研究方案与思路，根据论文大纲安排；研究理念等同于研究方法，不同研究理念使用不同研究方法

重点：理解开题报告的意义与各部分内容的撰写要求

难点：正确辨析研究理念、研究理论和研究方法三者之不同

第六讲 第三章 音乐论文写作前期准备（三）

第六节 资料工作与文献检索 第七节 如何撰写文献综述

主要内容：资料工作与文献检索；撰写文献综述

基本要求：掌握资料的搜集、整理与研读；文献综述撰写的目的、原则与规范

重点：掌握资料搜集的方式与检索平台

难点：正确理解文献综述撰写目的与规范

第七讲 第四章 音乐论文基本格式（一）

第一节 前置部分

主要内容：论文前置部分格式

基本要求：掌握题名、摘要（关键词）、目录等格式规范

重点：摘要与关键词的格式原则

难点：大纲目录的撰写原则

第八讲 第四章 音乐论文基本格式（二）

第二节 主体部分

主要内容：论文主体各组成部分的格式

基本要求：掌握绪论（前言）、正文、结论三个部分的格式规范

重点：绪论与结论的格式原则

难点：主体部分的常见问题

第九讲 第四章 音乐论文基本格式（三）

第三节 后置部分 第四节 辅文部分（注释）

主要内容：论文后置部分、辅文部分（注释）格式

基本要求：掌握附录、参考文献、致谢的格式规范；辨析引用与注释的类型与格式规范

重点：掌握参考文献的格式规范；掌握引用的两种类型（直接引用与间接引用）的格式规范，注释的三种类型（夹注、脚注、尾注）的格式规范

难点：正确理解引用与注释的不同

第十讲 第五章 音乐论文写作实施（一）

第一节 拟写提纲 第二节 谋篇布局

主要内容：如何拟写提纲；如何谋篇布局

基本要求：掌握提纲的两种不同形态（简要提纲与详细提纲）与撰写原则；论文整体设计与布局原则

重点：掌握论文整体设计结构类型：叙事型、考据型、思辨型、分析型、实验型、综合型——实际操作中相互交叉

难点：详细提纲的撰写原则

第十一讲 第五章 音乐论文写作实施（二）

第三节 材料的运用 第四节 展开论证

主要内容：材料的运用；展开论证

基本要求：论据的使用；论证方式

重点：掌握论证的常见方式，如道理论证、举例论证、对比论证等

难点：辨析论据的客观性、真实性、准确性

第十二讲 第六章 音乐论文的行文规范

主要内容：文字书写规范与语言表达；标点符号规范；数字与计量单位用法规范；图、表、谱例规范

基本要求：正确理解音乐论文的行文规范

重点：图、表、谱例规范

难点：谱例制定的原则与格式

第十三讲 第七章 中期检查与音乐论文的修改、编排

主要内容：学位论文中期检查；修改的目的与意义；学位论文的通病与对治；论文内容和结构的修改；论文文字表述的润色；论文编排格式及打印要求

基本要求：了解何为中期检查，以及中期检查论文的修改、编排

重点：进度情况说明、尚需完成的工作、存在的主要问题与解决方法

难点：修改材料、修改结构、修改语言和标点

第十四讲 第八章 各音乐专业方向论文写作实例与建议

主要内容: 音乐表演方向、音乐教育方向、音乐史论方向、民族音乐学方向、作曲技术方向、视唱练耳方向的论文写作实例与建议

基本要求: 了解音乐专业各方向论文写作的实例, 掌握各音乐专业方向论文写作建议

重点: 论文选题和构思

难点: 各专业学科关系认识方面的局限与对策

第十五讲 第九章 音乐学位论文答辩与评价

主要内容: 答辩定义与目的; 答辩规定与要求; 答辩前准备; 答辩程序; 答辩技巧与注意事项; 答辩后工作

基本要求: 理解音乐学位论文答辩定义与目的、充分掌握音乐学位论文答辩规定与要求、了解答辩程序

重点: 掌握答辩各方面规定与注意事项

难点: 理解与掌握答辩技巧

第十六讲 第十章 音乐论文的发表技巧(期刊论文)

主要内容: 音乐论文发表相关技巧, 包括期刊选稿原则、编辑部工作流程和期刊论文特点等

基本要求: 掌握音乐论文的发表技巧

重点: 学术期刊选稿原则

难点: 期刊论文特点与选题、设计建议

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	绪论	我国著名音乐专家学者的科研经历与学术态度
2	第一章	具有国内外重要影响的音乐学术论文介绍
3	第二章	中外杰出音乐家的学术养成介绍
4	第三章	国内音乐界重要研究理念、理论和方法介绍
5	第四章	以重要学术成果论文为范例
6	第五章	以重要学术成果论文为范例
7	第六章	以重要学术成果论文为范例
8	第七章	以重要学术成果论文为范例

9	第八章	以重要学术成果论文为范例
10	第九章	国内著名音乐学者答辩与评价为例证
11	第十章	具有国际影响的音乐期刊介绍

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	绪论	2			2
2	第一章 音乐论文概说	2			2
3	第二章 音乐论文写作必备条件与学术素养	2			2
4	第三章 音乐论文写作前期准备(一) 第一节 论文写作步骤介绍 第二节 如何选题与学术创新	2			2
5	第三章 音乐论文写作前期准备(二) 第三节 如何撰写开题报告 第四节 如何撰写研究方案和思路 第五节 研究理念与研究方法	2			2
6	第三章 音乐论文写作前期准备(三) 第六节 资料工作与文献检索 第七节 如何撰写文献综述	2			2
7	第四章 音乐论文基本格式(一) 第一节 前置部分	2			2
8	第四章 音乐论文基本格式(二) 第二节 主体部分	2			2
9	第四章 音乐论文基本格式(三) 第三节 后置部分 第四节 辅文部分(注释)	2			2
10	第五章 音乐论文写作实施(一) 第一节 拟写提纲 第二节 谋篇布局	2			2
11	第五章 音乐论文写作实施(二) 第三节 材料的运用 第四节 展开论证	2			2
12	第六章 音乐论文的行文规范	2			2
13	第七章 中期检查与音乐论文的修改、编排	2			2
14	第八章 各音乐专业方向论文写作实例与建议	2			2
15	第九章 音乐学位论文答辩与评价	2			2

16	第十章 音乐论文的发表技巧（期刊论文）	2		2
合 计		32		32

八、课程考核

66. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，主要针对学生的听课状态与纪律，学生课堂发言、专题讨论、小组学习等课程表现情况进行综合评定。
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试。
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

67. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂考勤)	考核方式 2 (课堂表现)	考核方式 3 (期中考试)	考核方式 4 (期末考试)
课程目标 1	10%	10%	10%	10%
课程目标 2	20%	20%	20%	20%
课程目标 3	20%	20%	20%	20%
课程目标 4	20%	20%	20%	20%
课程目标 5	10%	10%	10%	10%
课程目标 6	10%	10%	10%	10%
课程目标 7	10%	10%	10%	10%
合计	100%	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议（可选）

本课程在采用多种教学方法提高教学效果的同时，注意学生能力的培养，在教学中采用理论联系实际和因材施教的原则，精讲多练、讲练结合，把书本知识拓宽，拓深到最大限度，并要求学生把所学理论准确地运用到音乐实践当中。学时分配与实践要求，遵照精讲多练的原则。具体策略如下：

第一，结合音乐实践活动进行基本的乐理教学。由于本课程实践性较强，所以课堂上除了讲授理论知识外，还加入大量练习内容，通过练习巩固所学知识。

第二，连续发问，加强注意力。当遇到比较基础的学生可以通过看书或者思考独立就能学会的内容的时候，教师可以必需要深入讲解，可以向学生发问，让学生在解答问题的过程中在课本中了解相应的知识或者思考得出结论。

第三，积极创设良好的课堂教学氛围。笔者根据教学实践活动的经验，认识到创设积极良好互动的课堂教学氛围对基本乐理知识的教学很有帮助。

第四，建立学生学习自信，提高教学效果。个人认为让学生感到老师的记忆力超群，

不如通过让学生感到自己的记忆力不比老师差的心理感知建立起学生的自信,这样反而更有利于教学效果的提高。

根据课程特点和教学策略,本课程采用的教学方法主要有:讨论式教学模式、实践式、启发式、问题式和范例式。

河北师范大学《艺术概论》

课程教学大纲

(理论课程)

课程代码：30603224

课程名称：艺术概论

英文名称：Introduction of Art

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：杨青

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：大类平台课程、学科平台课程。

课程性质：必修课。

2. 学分/学时： 4 学分

理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 中国音乐史、基本乐理、视唱及相关中国文化课程。

5. 教材及参考书目：

教材：

(1) 《中国民族民间音乐教程》，周青青著，中央音乐学院出版社，2010年5月版，ISBN 978-7-81096-320-6，高等音乐（师范）院校音乐史论公共课系列教材。

(2) 《中国传统音乐概论课程谱例集》，中央音乐学院中国传统音乐理论教研室编，中央音乐学院出版社，2007（2017年9月重印），ISBN 978-7-81096-231-5，高等音乐（师范）院校音乐史论课系列参考教材。

参考书目：

《中国传统音乐概论》，袁静芳主编，上海：上海音乐出版社，2000年版，ISBN-7-80533-834-4/J.702，普通高等教育“九五”国家级重点教材。

6. 课程考核方式：闭卷考试。

7. 主要实践教学环节：无。

二、课程简介

《艺术概论》是一门讲述音乐文化的通识课程。课程教学以中国传统音乐的历史与现状为主要线索，对中国传统音乐的宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐，在民歌、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和器乐与乐种上的艺术特点和音乐形态方面进行系统讲述，进而了解我国传统音乐的发展过程及传统音乐形态思维的特点。

三、课程目标

本课程以“音乐作为文化”为教学理念，介绍中国传统音乐的优秀作品，阐释中国传统音乐与文化的内涵，其目的是通过学习中国传统音乐文化，增强学生的民族自尊心与自信心，开阔学生的文化视野，了解与把握传统音乐文化的精神与特质，加强学生的历史责任感。

1. 了解中国传统音乐文化的历史发展梗概，要求学生熟悉中国传统音乐文化中具有代表性的歌种、舞种、曲种、剧种、乐种等优秀曲目。

2. 在对中国传统音乐优秀曲目感性认识的基础上，要求学生能从理论上进行一般的总结和概括，并掌握其主要艺术风格特点。

3. 在重点学习具有代表性音乐作品的同时，结合国家和省级“非物质文化遗产代表作”，进一步引导学生了解中国传统音乐与地域文化的关系，加深理解中国传统音乐文化的传承与地域文化的特色。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	绪论	毕业要求 4、5、9	
课程目标 2	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 3	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 4	第一、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 5	第一、二、三、四、五章	毕业要求 4、5、9	
课程目标 6	第一、五章	毕业要求 4、5、9	

五、教学内容及要求

章节名称：总论

主要内容：

1. 中国传统音乐的相关概念
2. 中国传统音乐的类别
3. 中国民间音乐在传统音乐的地位及特点
4. 世界三大乐系与中国音乐特征

基本要求：要求学生在了解中国传统音乐基本理论基础，逐步树立对中国传统音乐文化的体系认知，进而把握中国传统音乐文化的特征。

重点：中国传统音乐的相关概念；中国传统音乐的类别；中国民间音乐特点。

难点：世界三大体系和中国音乐体系特征。

章节名称：第一章 民歌

主要内容：

- 1.1 民歌概述及汉族劳动号子
- 1.2 汉族山歌概述及汉族北方山歌
- 1.3 汉族南方山歌
- 1.4 汉族小调
- 1.5 少数民族民歌代表种类

基本要求：要求学生对各民族主要歌种进行模唱及音乐分析，以及民歌在人民生活中的地位与功用。

重点：汉族民歌的体裁分类和艺术特征，及少数民族民歌的代表品种。

难点：时调与曲牌的关系。

章节名称：第二章 民间歌舞音乐

主要内容：

- 2.1 歌舞音乐概述
- 2.2 汉族歌舞音乐主要代表品种
- 2.3 少数民族歌舞音乐主要代表品种

基本要求：要求学生熟悉各民族主要舞种音乐品种，分析歌舞音乐与民俗文化的关系。

重点：歌舞音乐的主要类别与艺术特征。

难点：歌舞音乐与民俗文化关系。

章节名称：第三章 说唱音乐

主要内容：

3.1 概述

3.2 主要代表曲种：单弦牌子曲和四川清音

3.3 主要代表曲种：京韵大鼓和苏州弹词

基本要求：要求学生能够从感性上辨析说唱音乐的主要代表曲种。

重点：说唱音乐的唱腔类型及代表曲种。

难点：主要代表曲种的艺术特征。

章节名称：第四章 戏曲音乐

主要内容：

4.1 概述

4.2 高腔

4.3 昆腔

4.4 梆子腔

4.5 皮黄腔

4.6 其他剧种

基本要求：要求学生能够从感性上辨析戏曲音乐的主要代表曲种。

重点：戏曲音乐的唱腔结构及代表剧种。

难点：主要代表剧种的艺术特征。

章节名称：第五章 器乐

主要内容：

5.1 概述

5.2 独奏音乐

5.3 合奏音乐

基本要求：要求学生在初步掌握器乐的历史与传承的基础上，重点分析典型乐种，进一步认识乐种与文化之间的关系。

重点：独奏音乐与乐种的主要类别与艺术特征。

难点：器乐与乐种在中国传统音乐文化中的地位。

六、课程思政

序号	章节内容	思政元素
1	民间歌舞音乐	在歌曲的布置上，老师们会注重让学生们学习民间音乐，让学生在学习感受民族音乐之美，在歌声中领悟伟大祖国大好河山的情怀。

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	总论	2	0	PPT+图片和音响资料		2
2	第一章 民歌	16	0	PPT+图片和音响资料		16
3	第二章 歌舞音乐	8	0	PPT+图片和音响资料		8
4	第三章 说唱音乐	6	0	PPT+图片和音响资料		6
5	第四章 戏曲音乐	16	0	PPT+图片和音响资料		16
6	第五章 器乐	16	0	PPT+图片和音响资料		16
合 计						64

八、课程考核

68. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%
- (4) 期末考试：50%

69. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试
课程目标 1	30%	30%
课程目标 2	30%	30%
课程目标 3	40%	40%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议（可选）

河北师范大学《河北地方音乐表演与实践》

课程教学大纲

(理论课程)

课程代码：30601547

课程名称：河北地方音乐表演与实践

英文名称：Hebei Local Music Performance and Practice

授课语言：汉语

开课单位：音乐学院

大纲制定人：杨青

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：专业平台课程。

课程性质：必修课。

2. 学分/学时： 4 学分

理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 中国音乐史、基本乐理、视唱及相关中国文化课程。

5. 教材及参考书目：

(一) 教材：自编教材

(二) 参考书目：

1. 杜学德：《河北民俗》，甘肃人民出版社，2004年。
2. 曹平、付德全：《河北民间舞蹈概论》，花山文艺出版社，1999年。
3. 乔伦、江玉亭：《河北民间歌曲研究》，河北人民出版社，1979年。
4. 刘荣德、李殿明：《冀东民歌研究》，人民音乐出版社，2000年。

5. 吕亦非 姬君超 项展：《河北梆子音乐概论》，人民音乐出版社，1996年。

6. 课程考核方式：闭卷考试。

7. 主要实践教学环节：无。

二、课程简介

《河北地方音乐赏析》是地方师范院校音乐专业学生重要的理论课程之一，可帮助学生开阔专业视野，丰富音乐语汇，提高艺术实践能力。通过本课程的教学，要求学生很好地掌握河北民间歌曲、歌舞、曲艺、器乐、戏曲的主要种类、代表作品和音乐特点。作为一门新设课程，在教学过程中将更多地吸收中国民间音乐及其它赏析类音乐课程多年的教学经验，鼓励学生进行唱、奏、记的音乐实践学习，以便克服学生对赏析类音乐课程的知识内容学得快、忘得快这一教学难点。

三、课程目标

1. 了解河北地方民间音乐的类别及特点。

2. 让学生了解河北民间歌曲的类别、音乐特征；了解河北民间歌舞的主要舞种；了解河北民间器乐的主要曲种；了解河北民间曲艺的主要曲种；了解河北戏曲的主要剧种。

3. 背唱不少于15首河北民间歌曲；背唱不少于3段河北民间歌舞音乐；背唱不少于3段河北民间器乐的旋律；背唱不少于2段河北民间说唱音乐；背唱不少于2段戏曲唱段。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标1	总论	毕业要求4、5、9	
课程目标2	第二、三、四、五、六章	毕业要求4、5、9	
课程目标3	第二、三、四、五、六章	毕业要求4、5、9	

五、教学内容及要求

第一章 总论 （1学时）

【教学目标】让学生了解河北地方民间音乐的类别及特点。

【重点难点】河北地方民间音乐的特点。

【教学内容】第一节 河北民间音乐的类别

第二节 河北民间音乐的特点

第二章 民歌（11 学时）

【教学目标】1. 让学生了解河北民间歌曲的类别、音乐特征及文化内涵

2. 要求学生背唱不少于 15 首河北民间歌曲

【重点难点】1. 河北民间歌曲的音乐特征

2. 河北民间歌曲的背唱

【教学内容】第一节 概述（河北民间歌曲的类别、音乐特征及文化内涵）

第二节 河北民间歌曲选介

一、小调

二、劳动号子

三、山歌

第三章 歌舞（4 学时）

【教学目标】1. 让学生了解河北民间歌舞的主要舞种、音乐特征及文化内涵

2. 要求学生背唱不少于 3 段河北民间歌舞音乐

【重点难点】河北民间歌舞的主要舞种及特点

【教学内容】第一节 概述（河北民间歌舞的种类、音乐特征及文化内涵）

第二节 河北民间舞蹈选介

一、拉花调

二、落子调

三、地秧歌

四、其它

第四章 器乐（6 学时）

【教学目标】1. 让学生了解河北民间器乐的主要曲种、音乐特征及文化内涵

2. 要求学生背唱不少于 3 段河北民间器乐的旋律

【重点难点】河北民间器乐的主要曲种及特点

【教学内容】第一节 概述（河北民间器乐的类别、音乐特征及文化内涵）

第二节 河北民间器乐选介

一、独奏乐器与独奏乐选介

二、合奏乐选介

第五章 说唱音乐（6学时）

【教学目标】1. 让学生了解河北民间曲艺的主要曲种、音乐特征及文化内涵

2. 要求学生背唱不少于2段河北民间说唱音乐

【重点难点】河北民间曲艺的主要曲种及特点

【教学内容】第一节 概述（河北民间曲艺的类别、音乐特征及文化内涵）

第二节 河北民间说唱音乐选介

一、西河大鼓

二、乐亭大鼓

三、木板大鼓

四、其它

第六章 戏曲音乐（8学时）

【教学目标】1. 让学生了解河北戏曲的主要剧种、音乐特征及文化内涵

2. 要求学生背唱不少于2段戏曲唱段。

【重点难点】河北戏曲的主要剧种及特点

【教学内容】第一节 概述（河北戏曲的剧种、音乐特征及文化内涵）

第二节 河北戏曲音乐选介

一、河北梆子

二、评剧

三、石家庄丝弦

四、保定老调

五、武安平调落子

六、唐山皮影调

七、张家口二人台

六、课程思政

序号	章节内容	思政元素
1	第二、三、四、五、六章	在作品的布置上，老师们会注重让学生们感受河北民间音乐之美。

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	总论	2	0	PPT+图片和音响资料		2
2	第一章 民歌	16	0	PPT+图片和音响资料		16
3	第二章 歌舞	8	0	PPT+图片和音响资料		8
4	第三章 器乐	6	0	PPT+图片和音响资料		6
5	第四章 说唱音乐	16	0	PPT+图片和音响资料		16
6	第五章 戏曲音乐	16	0	PPT+图片和音响资料		16
合 计						64

八、课程考核

70. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%
- (4) 期末考试：50%

71. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	期中考试	期末考试
课程目标 1	30%	30%
课程目标 2	30%	30%
课程目标 3	40%	40%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议（可选）

河北师范大学《中学音乐教学法理论与实践》课程

教学大纲

(理论课程)

课程代码：30601629

课程名称：中学音乐教学法理论与实践

英文名称：Theory and Practice of Music Pedagogy in Secondary Schools

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：张严翰

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：学科平台课程/必修

2. 学分/学时：2/32

    理论学时：30   实践学时：2

3. 适用专业：音乐学

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源

    教材：

    《音乐教学法教程》，陈蓉，上海音乐学院出版社，2013年1月/第一版，ISBN：9787806928226

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

《音乐教学法》是音乐学（教育）的必修课。20世纪80年代以来，我国音乐教育领域产生了一系列深刻的改变：以德国奥尔夫教学法传入为契机，我国音乐教育领域开始了放眼世界的旅程，从最初对西方教学法直指人心的震撼，慢慢扩展到对音乐教育学整个学科领域的探究，音乐教育学领域宽广博大的研究范畴开始呈现：音乐教育史、音乐教育心理、脑科学与音乐教育、音乐教育管理、音乐教育比较研究音乐课程论、音乐教育评估、音乐教育社会学与人类学、音乐教育哲学、音乐治疗等一一学科意识由此觉醒，音乐教育学领域开始进入空前发展阶段以往音乐教育学科的专业归属问题曾经长期地困扰着从业者，至此，已基本形成共识，实现了学科的自我认定。以上海音乐学院音乐教育系为代表的音乐教育专业构筑了课程体系的重建过程，提倡在学生拥有扎实过硬的音乐技能，全面、深入地掌握音乐理论的前提下，以音乐教育学理论与实践系列主干课程统筹全局，使学生明晰本学科的目标与任务、手段与方法，从而完成高质量的教师教育工作。

三、课程目标

音乐的体验与表达方式是丰富多彩的。达尔克罗兹教学体系为音乐的表达方式和解决音乐学习中的技术问题打开了一扇新的门，它调动起人类的其他感观，将听觉艺术结合视觉、运动觉，在音乐体验与表达上展现出更多的触角，丰富了更多的意识功能，将音乐教育的手段拓展到了一个新的领域。要全面的研究达尔克罗兹教学体系不能仅仅停留在“体态律动”方法的本体上，应该挖掘到它作为视觉、运动觉的一种形式与听觉相转化的功能从精神意识到肢体运动的转换角度，从感观结合和交叉的角度来分析体态律动、定义体态律动并严格区别体态律动和舞蹈之间的异同和关联。而国内对达尔克罗兹教学体系的研究在这些层面上几乎是没有涉及的。因此透彻地解释达尔克罗兹教学体系的形态、正确定位达尔克罗兹教学体系的性质、梳理达尔克罗兹教学体系的脉络是十分必要的。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 2	第二至六章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 3	第七至八章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 4	第九至十二章	毕业要求 2、3、7	
课程目标 5	第十三至十五章	毕业要求 2、3、7	

五、教学内容及要求

第一章 达尔克罗兹教学法

主要内容：第一章对达尔克罗兹教学法研究的历史脉络是从1916年延伸到2000年。主要分析了期间体态律动教学方法在普通学校音乐教育中的运用和价值，以历史进程中的达尔克罗兹教学体系为出发点打开一个实现个体感知与音乐表达相通的新型途径，即以学科知识学习中产生的精神意识与肢体运动的平衡把握形成音乐体验与表达的经验。

基本要求：明确课程主要内容及学习目标，了解个体感知与音乐表达想通的新型途径，把握形成音乐体验与表达的经验。

重点：达尔克罗兹教学体系从教学理念、教学目的到教学内容、教学手段。

难点：对达尔克罗兹教学体系从教学理念、教学目的到教学内容、教学手段都存在许多的误区，很难能从本质和来源上去分析作为一种教学法而存在的达尔克罗兹。

第二章 奥尔夫学校教学活动——“原本性音乐与舞蹈”教学方法

主要内容：奥尔夫教学法的概念、目的、手段等，对于奥尔夫教学法形成的历史研究，对“声势”这一概念进行解析，可以从教学实例中直接感知奥尔夫教学法在运用中所存在的技术、知识、情感等教学目的。本章节对奥尔夫教学法中经常会使用到的“声音图谱”等进行了视觉和听觉上的结合思考，深入分析在这种由浅入深的教学手段背后所沉淀的教学思想。

基本要求：理解“声势”这一概念，感知奥尔夫教学法中的技术和知识，分析教学思想。

重点：奥尔夫教学法的概念及使用。

难点：“声音图谱”在视觉和听觉上的结合思考。

十、实践教学环节

无

十一、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章 达尔克罗兹教学法	中国作品赏析
2	第二章 奥尔夫学校教学活动——“原本性音乐与舞蹈”教学方法	中国作品教学方法学习

十二、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	总学时
1	第一章 达尔克罗兹教学法	8	6	2	16

2	第二章 奥尔夫学校教学活动——“原本性音乐与”	8	6	2	16
合计		16	12	4	32

十三、课程考核

72. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试。
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

73. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (平时作业)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	20%	20%	10%
课程目标 2	20%	30%	20%
课程目标 3	20%	50%	25%
课程目标 4	20%	0%	25%
课程目标 5	20%	0%	20%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议（可选）

本课程在采用多种教学方法提高教学效果的同时，注意学生能力的培养，在教学中采用理论联系实际和因材施教的原则，精讲多练、讲练结合，把书本知识拓宽，拓深到最大限度，并要求学生把所学理论准确地运用到音乐实践当中。学时分配与实践要求，遵照精讲多练的原则。具体策略如下：

第一，结合音乐实践活动进行基本的教学法教学。由于本课程实践性较强，所以课堂上除了讲授理论知识外，还加入大量练习内容，通过练习巩固所学知识。

第二，连续发问，加强注意力。当遇到比较基础的学生可以通过看书或者思考独立就能学会的内容的时候，教师可以必需要深入讲解，可以向学生发问，让学生在解答问题的过程中在课本中了解相应的知识或者思考得出结论。

第三，积极创设良好的课堂教学氛围。本人根据教学实践活动的经验，认识到创设积极良好互动的课堂教学氛围对基本乐理知识的教学很有帮助。

第四，建立学生学习自信，提高教学效果。个人认为让学生感到老师的记忆力超群，不如通过让学生感到自己的记忆力不比老师差的心理感知建立起学生的自信，这样反而更有利于教学效果的提高。

根据课程特点和教学策略，本课程采用的教学方法主要有：讨论式教学模式、实践式、启发式、问题式和范例式。

河北师范大学《音乐美学》课程教学大纲

课程代码：30601447

课程名称：音乐美学

英文名称：Music Aesthetics

授课语言：中文

开课单位：河北师范大学音乐学院

大纲制定人：朱诗旖

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台选修课程

2. 学分/学时：36

    理论学时： 36   实践学时： 0

3. 适用专业：音乐表演和音乐学

4. 先修课程：

5. 课程学习资源：

教材：《音乐美学教程》，张前，上海音乐出版社，2002 年版，ISBN 号 7-80667-067-X/J. 65，是国家规划教材，不是马工程教材。

主要教学参考书：《音乐与其表现的世界》，周海宏，中央音乐学院出版社，2004 年版，ISBN 号 978-7-81096-076-2，不是国家规划教材，不是马工程教材。

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

《音乐美学》是一门主要以哲学思辨为主、以聆听音乐为辅助的理论课程，旨在提高学生理解和鉴赏音乐的能力，加强学生的音乐理论修养，提高学生的音乐审美能力。主要教学内容包括：认识音乐的本质、音乐的功能与价值、音乐音响结构的审美特征、音乐表现的美学特征、音乐实践(创作、表演、欣赏)中的美学原理以及音乐美学思想发展的历史，并能将理论运用与音乐实践，对音乐实践加以评论。

三、课程目标

- 1.提高学生感受美、欣赏美的能力，引导学生发现古今中外的经典音乐作品在美学内涵上的共性与差异。
- 2.学习中、西方音乐美学史，了解中、西方历史上音乐观念的发展变迁，辅助学生认识音乐观念对中、西方音乐史发展的推动作用。
- 3.学会用音乐美学的理论原理解释音乐实践中的现象，理解音乐音响与其表现对象的关系，储备从事音乐教学的基本能力。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章至第七章	音乐表演 4.3 音乐学 3.1	有扎实的音乐基础理论知识储备
课程目标 2	第八章	9.1	具有自主学习音乐表演理论的意识
课程目标 3			
...			

五、教学内容及要求

章节名称：音乐美学概述

主要内容：了解音乐美学是怎样的一门学科；音乐美学的研究对象及主要课题；音乐美学的研究方法；音乐美学的学习和运用。

基本要求：了解什么是音乐美学？音乐美学有什么用？

重点：掌握音乐美学有哪些研究对象

难点：熟悉音乐美学有哪些研究方法

章节名称：中国音乐美学思想的发展历程（上）

主要内容：西周至隋唐的音乐美学思想

基本要求：学习西周至隋唐文献中的音乐美学命题、范畴

重点：研读《乐记》《声无哀乐论》并理解其中的音乐思想

难点：认识《声无哀乐论》的核心思想与历史价值

章节名称：中国音乐美学思想的发展历程（下）

主要内容：宋元至明清的音乐美学思想

基本要求：学习宋元明清文献中的音乐美学命题、范畴

重点：研读《溪山琴况》《读律肤说》并理解其中的音乐思想

难点：理解宋以后中国音乐美学思想的发展变化

章节名称：西方音乐美学思想的发展历程（上）

主要内容：希腊罗马、中世纪、巴洛克时期的音乐美学思想；18世纪启蒙运动影响下的音乐美学思想

基本要求：学习古希腊罗马到18世纪的音乐美学思想

重点：拉莫与卢梭关于旋律、和声孰为上的争论

难点：18世纪启蒙运动影响下音乐思想的转变

章节名称：西方音乐美学思想的发展历程（下）

主要内容：器乐=音乐=整体艺术；歌剧改革与其反映的音乐思想；20世纪西方音乐美学的发展动向。

基本要求：学习19世纪、20世纪的音乐美学思想

重点：浪漫主义的音乐美学

难点：理解19世纪音乐思想的转变

章节名称：音乐的功能、价值与审美本质

主要内容：音乐的功能与价值；音乐的审美本质；音乐艺术现象的复杂性

基本要求：掌握音乐的功能、价值与审美本质的基本理论。

重点：音乐美学的功能与价值体现。

难点：音乐美学的审美本质以及与其他学科的联系。

章节名称：音乐音响与其表现对象

主要内容：音乐音响基本要素的审美特征；音乐音响基本组织形式的审美特征；音乐音响结构的审美特征在风格变化中的体现；对音乐音响与其表现对象之间对应关系规律的心理学研究。

基本要求：了解音乐音响基本要素的审美特征。

重点：音乐音响与其表现对象之间对应关系规律。

难点：音乐音响结构的基本审美原则及其心理依据。

章节名称：音乐实践中的美学问题

主要内容：音乐创作活动的美学原理；音乐表演活动的美学原理；音乐欣赏活动的美学原理。

基本要求：了解音乐实践中的美学问题。

重点：音乐表演、欣赏活动美学原理的分析。

难点：音乐创作、表演、欣赏活动美学原理的分析。

...

六、实践教学环节：无

十六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	嵇康《声无哀乐论》的历史价值	通过研读《声无哀乐论》”了解中国“自律论”美学观的出现比西方早了一千六百年，从而提升学生的民族自豪感和自信心。
2	徐上瀛《溪山琴况》的历史价值	通过研读《溪山琴况》了解以古琴为代表的中国传统音乐的审美特征，感受中华民族在审美方面的民族性，增强民族认同感。
3		
...		

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	一至八章	100%				32

2						
3						
...						
合 计						

九、课程考核

74. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 平时作业：15%，共安排 5 次综合作业，根据完成情况评定。
- (4) 期中考试：30%，采用闭卷考试
- (5) 期末考试：40%，采用闭卷考试。

75. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (如：平时作业)	考核方式 2 (如：期中考试)	考核方式 3 (如：期末考试)	...
课程目标 1	25%	60%	0	
课程目标 2	75%	0	50%	
课程目标 3	0	40%	50%	
...				
合计	100%	100%	100%	

十、教学策略与方法建议

1. 设计感知音乐的辅助手段，在课堂教学中借助听视觉材料提高课堂的趣味性。
2. 善用 PPT，利用图像等资料直观地呈现教学内容，为学生提供生动逼真、色彩缤纷、声像同步的教学情境。

河北师范大学《世界民族音乐概论》课程教学大纲

纲

(理论课程)

课程代码：30601545

课程名称：世界民族音乐概论

英文名称：Introduction to world folk music

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：谢佳音

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：专业平台课程/选修课

2. 学分/学时： 2/32

    理论学时：32   实践学时：0

3. 适用专业： 音乐学

4. 先修课程： 无

5. 课程学习资源：

【教材】无

【参考书目】

(1) 《外国民族音乐》，王耀华主编，上海音乐出版社/人民音乐出版社，2008年9月版，ISBN 978-7-80751-083-3。

(2) 《世界民族概论》，王耀华编著，上海音乐出版社2019年版，ISBN 978-7-80553-670-5。

(3) 《外国民族音乐》，杜亚雄、陈景娥编著，西泠印社出版社2009年5月版。

(4) 《世界音乐地图》，杜亚雄编著，安徽文艺出版社2009年5月版。

6. 主要实践教学环节：无

二、课程简介

本课程中的世界民族音乐主要指世界各地的民族传统音乐,按地区大体分为亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲的多个国家、地区的音乐,目的向学生介绍世界上客观存在的丰富多采的多元音乐文化。通过的知识讲授,辅以大量的录音、音像资料,使学生能在感性上接触、熟悉世界各地具体的民族音乐和有关的视觉形象,更好地理解这些世界各地的民族音乐,从而使学生能够采用全球性的视角看问题,以客观公证、平等的态度来对待世界各种民族音乐,建立起世界音乐文化多元性的概念,以更好的进行民族音乐创作,研究,表演,教育工作。

三、课程目标

1. 获得世界各地、各民族音乐的主要体裁、形式、乐器、乐曲和音乐形态特征等方面的基础知识。
2. 获得有关世界各地、各民族的音乐传统、音乐文化观念以及音乐的形成与发展等方面的基本知识。
3. 初步掌握跨文化音乐比较研究的基本理论、知识和方法,以此来分析世界各地、各民族的音乐及其特点。
4. 比较世界各地、各民族音乐文化的过程中,提高学生对音乐的分析 and 鉴赏能力。
5. 在初步的演唱演奏实践活动中,使学生感受世界各地、各民族音乐的代表性乐器、乐曲的演唱、演奏的基本技能。
6. 通过对世界各地、各民族多种多样音乐风格和丰富的音乐表现手法的了解,激发学生探究音乐文化奥秘的志趣,主动地进行研究性学习,培养和发展探索精神、创新意识,促进创造性思维能力的发展。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一——七章	毕业要求 1. 2. 3. 4. 6.	
课程目标 2	第一——七章	毕业要求 1. 2. 3. 4. 6.	
课程目标 3	第一——七章	毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7.	
课程目标 4	第一——七章	毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7.	
课程目标 5	第一——七章	毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7.	
课程目标 6	第一——七章	毕业要求 1. 2. 3. 4. 6. 7.	

五、教学内容及要求

章节名称: 绪论

主要内容：民族音乐、世界民族音乐概念、世界民族音乐区域划分

基本要求：了解：世界民族概况；文化脉络中的音乐；世界民族音乐的九大文化区划；多元音乐文化教育在高校开设的重要性、必要性。

重点：世界音乐文化区划的划分依据。

难点：文化脉络中的音乐。

章节名称：第一章 东亚音乐

主要内容：概述、主要音乐体裁、乐器及其音乐

基本要求：了解日本、朝鲜半岛、蒙古音乐的特征

重点：东亚音乐的特征

难点：具体音乐类型的识别和记忆

章节名称：第二章 东南亚音乐

主要内容：概述、主要音乐体裁、乐器及其音乐

基本要求：了解、认识印度尼西亚、马来西亚、泰国、柬埔寨、菲律宾、老挝的音乐

重点：东南亚音乐的特征

难点：东南亚的锣群音乐文化以及音乐特征上的复音层叠

章节名称：第三章 南亚音乐

主要内容：概述、主要音乐体裁、乐器及其音乐

基本要求：了解、认识、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔、不丹的音乐

重点：南亚音乐特征

难点：印度的拉格

章节名称：第四章 西亚和北非的音乐

主要内容：概述、主要音乐体裁、乐器及其音乐

基本要求：了解认识伊朗、土耳其、叙利亚、伊拉克、哈萨克斯坦、亚美尼亚、突尼斯、摩洛哥的音乐

重点：西亚和北非的音乐共同点

难点：伊朗的达斯特加赫

章节名称：第五章 非洲音乐

主要内容：概述、主要音乐体裁、乐器及其音乐

基本要求：了解西非、东非、中非、北非各国的传统音乐

重点：本章重点：非洲各国传统乐器介绍。

难点：非洲音乐与非洲社会；非洲整体音乐特色。

章节名称：第六章 欧洲音乐

主要内容：概述、主要音乐体裁、乐器及其音乐

基本要求：了解瑞典、挪威、芬兰、爱尔兰、苏格兰、西班牙、意大利、俄罗斯、波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等国的传统音乐。

重点：欧洲音乐的特征。

难点：民歌学唱。

章节名称：第七章 北美音乐

主要内容：概述、主要音乐体裁、乐器及其音乐

基本要求：了解北美洲黑人移民音乐；了解北美洲白人移民音乐；了解北美洲原住民音乐

重点：北美洲音色风格的划分

难点：北美洲多元并置的音乐特征；民歌学唱。

六、实践教学环节

无

十七、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	绪论	世界大家庭
2	第一章 东亚音乐	日本音乐与中国在历史上的同源
3	第二章 东南亚音乐	印度尼西亚甘美兰音乐的世界性
4	第三章 南亚音乐	印度音乐与中国音乐的关系
5	第四章 西亚和北非的音乐	亚洲音乐的同源性
6	第五章 非洲音乐	中非关系的历史
7	第六章 欧洲音乐	欧洲音乐的优秀传统
8	第七章 北美音乐	文化移民

八、学时分配

序号	章节内容	理论	实验	课程设计	...	总学时
1	绪论	1	0			1
2	第一章 东亚音乐	2	0			2
3	第二章 东南亚音乐	2	0			2
4	第三章 南亚音乐	2	0			2
5	第四章 西亚和北非的音乐	2	0			2
6	第五章 非洲音乐	2	0			2
7	第六章 欧洲音乐	3	0			3
8	第七章 北美音乐	2	0			2
合 计		16				16

九、课程考核

76. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，本学期随机抽查 10 次，每次出勤计 10 分。
- (2) 课堂表现：10%，
- (3) 期中考试：35%，采用闭卷考试
- (4) 期末考试：50%，采用闭卷考试。

77. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (平时作业)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	5%	5%	5%
课程目标 2	20%	20%	20%
课程目标 3	20%	35%	20%
课程目标 4	20%	40%	25%
课程目标 5	20%	0%	20%
课程目标 6	15%	0%	10%
合计	100%	100%	100%

十、教学策略与方法建议

本课程在主要以知识讲授为主的同时，辅以大量的录音、音像资料，使学生能在感性上接触、熟悉世界各地具体的民族音乐和有关的视觉形象，把书本知识拓宽、拓深到最大限

度，并要求学生把所学理论认真的分辨，适当地记忆。学时分配与实践要求，遵照多听多看的原则。具体策略如下：

第一，结合音乐知识进行教学。由于本课程侧重多元音乐的引入，所以课堂上除了讲授理论知识外，还加入大量视听内容，让学生从听觉和视觉上认识和巩固所学知识。

第二，多多发问，引导学生讲出自己所感。当遇到重要的知识的时候，教师可以做出必要的深入讲解，并向学生发问，让学生在解答问题的时候吸收、消化知识。

第三，本课程的教学重点在于通过学习理论知识了解世界各地独具特色的民族音乐文化知识，在欣赏各具特色的世界民族音乐的同时能深入感受这些音乐的独特性及音乐特征。

第四，让学生适当地学唱部分最具代表性的音乐片段，对世界各地民族音乐形成自我层面上的把握及表现。

该课程的授课目的是让学生打破那种以一、二种音乐文化代替全人类创造的音乐文化固有印象，使学生能够采用全球性的视角看问题，以客观公证，平等的态度来对待世界各种民族音乐，建立起世界音乐文化多元性的概念，以更好的进行民族音乐学习和创作。

实践教学课程

河北师范大学《班级汇报（一）》课程教学大纲

（实验课程）

课程代码：30601254

课程名称：班级汇报（一）

英文名称：Class performance I

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：段伯阳

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：实践教学课程/必修课
2. 学分/学时： 0.5/4
3. 适用专业： 本科音乐学专业
4. 先修课程： 视唱练耳（一）、音乐专业导论、中国音乐史与名作赏析（一）、基本乐理
5. 课程学习资源： 纯实践类课程，无教材。

二、课程简介

班级汇报作为音乐专业必修项目，是对专业主项学习的检验与实践。班级汇报不只是检验学生的舞台表演能力，包括策划、组织、宣传、现场调度等幕后工作都需要全班学生共同完成。这是对音乐专业综合素质能力的全面考察。

三、课程目标

1. 组织学生对整场汇报演出进行设计策划，内容包括主题设计、详细内容策划、活动宣传、舞台调度等。以此来培养学生的舞台幕后工作能力。

2. 现场演出，通过排练、走台、正式演出来检验学生的舞台表演能力与专业主项水平。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	1	8	
课程目标 2	1	3	

五、实验内容及要求

实验项目名称：班级汇报音乐会

实验内容：策划、组织、宣传、排演。

教学要求：从初期策划到最终演出，举办一场完整的音乐会。

重点：筹备工作的分配与人力资源的协调

难点：很多学生缺乏舞台经验，更缺乏幕后工作的经验。如何指导他们完成相应工作称为重中之重。

六、课程思政设计

序号	实验内容	思政元素
1	音乐会曲目的制定与排演	在音乐会具体曲目选定的过程中，鼓励学生选择主旋律作品、中国民族作品等。以这样的方式激发学生对于民族音乐作品的兴趣和爱国情怀。

七、实验学时分配

序号	实验项目名称	实验类型	每组人数	学时	备注
1	班级汇报音乐会	演示	视每组节目情况而定	4	
合 计				4	

八、课程考核

78. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，平时排练。
- (2) 课堂表现：10%，排练表现。

(3) 期中考试：35%，走台。

(4) 期末考试：50%，正式演出。

79. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂表现)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	50%	40%	30%
课程目标 2	50%	60%	70%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

教师除了进行关键项目指导之外，本课程所有内容完全由全班学生共同参与完成。本课程的指导教师本身具有丰富的舞台实践及幕后工作经验，在指导学生的过程当中，将这些经验传授给学生，学生获得的并不只是演出实践那么简单，而是对于一整场音乐会的筹备与举办，都有了详细完备的认知——这对于学生日后进行教学工作大有裨益。

河北师范大学《班级汇报（二）》课程教学大纲

（实验课程）

课程代码：30601255

课程名称：班级汇报（二）

英文名称：Class performance II

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：段伯阳

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：实践教学课程/必修课
2. 学分/学时： 0.5/4
3. 适用专业： 本科音乐学专业
4. 先修课程： 视唱练耳（一）、音乐专业导论、中国音乐史与名作赏析（一）、基本乐理
5. 课程学习资源：纯实践类课程，无教材。

二、课程简介

班级汇报作为音乐专业必修项目，是对专业主项学习的检验与实践。班级汇报不只是检验学生的舞台表演能力，包括策划、组织、宣传、现场调度等幕后工作都需要全班学生共同完成。这是对音乐专业综合素质能力的全面考察。

三、课程目标

1. 组织学生对整场汇报演出进行设计策划，内容包括主题设计、详细内容策划、活动宣传、舞台调度等。以此来培养学生的舞台幕后工作能力。
2. 现场演出，通过排练、走台、正式演出来检验学生的舞台表演能力与专业主项水平。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	1	8	
课程目标 2	1	3	

五、实验内容及要求

实验项目名称：班级汇报音乐会

实验内容：策划、组织、宣传、排演。

教学要求：从初期策划到最终演出，举办一场完整的音乐会。

重点：筹备工作的分配与人力资源的协调

难点：很多学生缺乏舞台经验，更缺乏幕后工作的经验。如何指导他们完成相应工作称为重中之重。

六、课程思政设计

序号	实验内容	思政元素
1	音乐会曲目的制定与排演	在音乐会具体曲目选定的过程中，鼓励学生选择主旋律作品、中国民族作品等。以这样的方式激发学生对于民族音乐作品的兴趣和爱国情怀。

七、实验学时分配

序号	实验项目名称	实验类型	每组人数	学时	备注
1	班级汇报音乐会	演示	视每组节目情况而定	4	
合 计				4	

八、课程考核

80. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，平时排练。
- (2) 课堂表现：10%，排练表现。
- (3) 期中考试：35%，走台。

(4) 期末考试：50%，正式演出。

81. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂表现)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	50%	40%	30%
课程目标 2	50%	60%	70%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

教师除了进行关键项目指导之外，本课程所有内容完全由全班学生共同参与完成。本课程的指导教师本身具有丰富的舞台实践及幕后工作经验，在指导学生的过程当中，将这些经验传授给学生，学生获得的并不只是演出实践那么简单，而是对于一整场音乐会的筹备与举办，都有了详细完备的认知——这对于学生日后进行教学工作大有裨益。

河北师范大学《班级汇报（三）》课程教学大纲

（实验课程）

课程代码：30601256

课程名称：班级汇报

英文名称：Graduation report performance

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：赵津

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：实践教学课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时： 0.5

3. 适用专业： 音乐学专业

4. 先修课程：

5. 课程学习资源：无

二、课程简介

《汇报演出三》作为实践教学的必修课程，坚持德育为先的教育理念，将课程思政贯穿于该课程中，包括声乐、钢琴、即兴伴奏、合唱、舞蹈、器乐等内容，是一门体现学生综合能力的学科。本课程也就是将所学的专业知识与专业技能，通过音乐会的方式进行展示，培养学生的艺术文化素养和审美能力，展示出作为未来音乐教师所具备的三能八会，体现未来教师应具备的学科素养。

三、课程目标

1. 检验学生是否具备较高的艺术文化修养及审美能力、全面的专业知识和理论基础；

2. 是否掌握声乐、器乐的基本技能，具备独唱、重唱、合唱、独奏、合奏、即兴伴奏、舞蹈等专业素质。
3. 通过专业汇报音乐的筹备、策划工作，熟悉相关流程，增强责任意识。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	1, 2	毕业要求 1	
课程目标 2	1, 2	毕业要求 2	
课程目标 3	1, 2	毕业要求 1	
...			

五、实验内容及要求

实验项目名称：毕业汇报音乐会的策划与筹备。

实验内容：学生自行选择曲目，确定音乐会各项的负责人

教学要求：1. 能较完整的演唱或演奏曲目，同学之间相互配合。

2. 进行音乐会的宣传工作。
3. 填写音乐的场地申请表，交由学院审核。
4. 确定服装、摄像照相人员、主持人等
5. 进行音乐会的走台，克服上台紧张情绪焦虑。

重点：确定好演出曲目、确定好各项音乐的负责人员、走台。

难点：确定演出曲目

实验项目名称：毕业汇报音乐会的举行

实验内容：正式演出

教学要求：

1. 音乐会的宣传，制定海报节目单并发送邀请函。
2. 音乐会的走台，计算时间。
3. 按规定时间举行专业汇报音乐会，由教学副院长、专任教师、班主任进行打分。

重点：音乐会的进行

难点：音乐会的进行

六、课程思政设计

序号	实验内容	思政元素
----	------	------

1	音乐会主题的确认	音乐会的主题基本围绕当下政治主题确定 音乐会的主题
2	音乐会节目	音乐会的部分会选择爱国曲目，培养学生的爱国情怀，部分会选择中国传统民族音乐，增强学生的民族自豪感
3	学生共同组织音乐会	增强学生的责任心，培养团结合作的意识
...		

七、实验学时分配

序号	实验项目名称	实验类型	每组人数	学时	备注
1	汇报音乐会的策划与筹备	演示	按节目所需 人数	14	
2	汇报音乐会的举行	演示	按节目所需 人数	2	
3					
...					
合 计					

八、课程考核

考核方式

82. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，平时排练。
- (2) 课堂表现：10%，排练表现。
- (3) 期中考试：35%，走台。
- (4) 期末考试：50%，正式演出。

83. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂表现)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	50%	40%	30%
课程目标 2	50%	60%	70%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

要充分体现以学生为中心，鼓励学生自主进行音乐会的组织与演出。

河北师范大学《毕业汇报演出》课程教学大纲

(实验课程)

课程代码：30601699

课程名称：毕业汇报演出

英文名称：Graduation report performance

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：赵津

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：实践教学课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时： 0.5

3. 适用专业： 音乐学专业

4. 先修课程：

5. 课程学习资源：无

三、课程简介

《毕业汇报演出》作为实践教学的必修课程，坚持德育为先的教育理念，将课程思政贯穿于该课程中，包括声乐、钢琴、即兴伴奏、合唱、舞蹈、器乐等内容，是一门体现学生综合能力的学科。本课程也就是将所学的专业知识与专业技能，通过音乐会的方式进行展示，培养学生的艺术文化素养和审美能力，展示出作为未来音乐教师所具备的三能八会，体现未来教师应具备的学科素养。

三、课程目标

1. 检验学生是否具备较高的艺术文化修养及审美能力、全面的专业知识和理论基础；

2. 是否掌握声乐、器乐的基本技能，具备独唱、重唱、合唱、独奏、合奏、即兴伴奏、舞蹈等专业素质。
3. 通过专业汇报音乐的筹备、策划工作，熟悉相关流程，增强责任意识。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	1, 2	毕业要求 1	
课程目标 2	1, 2	毕业要求 2	
课程目标 3	1, 2	毕业要求 1	
...			

五、实验内容及要求

实验项目名称：毕业汇报音乐会的策划与筹备。

实验内容：学生自行选择曲目，确定音乐会各项的负责人

教学要求：1. 能较完整的演唱或演奏曲目，同学之间相互配合。

6. 进行音乐会的宣传工作。
7. 填写音乐的场地申请表，交由学院审核。
8. 确定服装、摄像照相人员、主持人等
9. 进行音乐会的走台，克服上台紧张情绪焦虑。

重点：确定好演出曲目、确定好各项音乐的负责人员、走台。

难点：确定演出曲目

实验项目名称：毕业汇报音乐会的举行

实验内容：正式演出

教学要求：

4. 音乐会的宣传，制定海报节目单并发送邀请函。
5. 音乐会的走台，计算时间。
6. 按规定时间举行专业汇报音乐会，由教学副院长、专任教师、班主任进行打分。

重点：音乐会的进行

难点：音乐会的进行

六、课程思政设计

序号	实验内容	思政元素
----	------	------

1	音乐会主题的确认	音乐会的主题基本围绕当下政治主题确定 音乐会的主题
2	音乐会节目	音乐会的部分会选择爱国曲目，培养学生的爱国情怀，部分会选择中国传统民族音乐，增强学生的民族自豪感
3	学生共同组织音乐会	增强学生的责任心，培养团结合作的意识
...		

七、实验学时分配

序号	实验项目名称	实验类型	每组人数	学时	备注
1	毕业汇报音乐会的策划与筹备	演示	按节目所需 人数	14	
2	毕业汇报音乐会的举行	演示	按节目所需 人数	2	
3					
...					
合 计					

八、课程考核

考核方式

84. 考核方式

- (1) 课堂考勤：5%，考勤。
- (2) 课堂表现：10%，平时排练。
- (3) 期中考试：35%，彩排。
- (4) 期末考试：50%，音乐会。

85. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂表现)	考核方式 2 (期中考试)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	50%	40%	30%
课程目标 2	50%	60%	70%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

要充分体现以学生为中心，鼓励学生自主进行音乐会的组织与演出。

河北师范大学《教育见习》课程教学大纲

(实习/实训课程)

课程代码：30601635

课程名称：教育见习

英文名称：educational probation

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：段伯阳

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：实践教学课程/必修

2. 学分/学时： 0.5/2

3. 适用专业： 本科音乐学专业

4. 先修课程： 视唱练耳、音乐专业导论、中国音乐史与名作赏析、基本乐理

5. 课程学习资源：纯实践类课程，无教材。

二、课程简介

教育见习是本科音乐学专业重要的实践类课程，也是音乐学专业最早进行的实践课。教育见习主要内容包括前往中小学校园观摩音乐课堂、撰写见习报告等。在教育一线环境下观摩学习，对于师范类音乐学专业而言具有重要意义。

三、课程目标

1. 通过观摩学习真实的教育环境，对音乐类课程教学有更加系统地、感性地认知。
2. 通过撰写见习报告，总结经验感受，为日后即将进行的教育实习做准备。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	1	1、2	
课程目标 2	1	6、7	

五、教学组织安排

1. 组织学生集体前往见习点（中小学幼儿园等），在真实的课堂环境下，聆听观摩见习点的音乐课。安排在第二学期，具体地点由学院联系确认。
2. 撰写报告。见习结束后，所有学生按照统一格式撰写见习报告，报告内容包括见习活动记录、感想感受等。

实习/实训项目一览表

序号	实习/实训项目	时间（周）	备注
1	教育见习		
2	撰写报告		
合 计			

六、教学内容及要求

实习/实训项目名称：中小学音乐课堂观摩见习

实习/实训内容：教育见习、撰写报告。

教学要求：深入教学一线体验真实的音乐教育课堂，并撰写观摩感受。

十八、课程思政设计

序号	实习/实训内容	思政元素
1	教育见习	在见习环节，不但要让学生学习教育教学技巧，更要让他们在真实的教学环境当中，感受一名音乐教室应有的教学方法与魅力。这其中就包括对于不同水平、不同性格的学生应该给予什么样的关注。通过这样的方式，培养学生更为全面、优秀的教学思维。

八、课程考核

86. 考核方式

- (1) 课堂考勤：30%，根据见习出勤情况统计考勤。
- (2) 课堂表现：30%，根据学生在见习时的表现计分。
- (3) 期末考试：40%，根据见习报告内容打分。

87. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (课堂考勤)	考核方式 2 (课堂表现)	考核方式 3 (期末考试)
课程目标 1	100%	100%	0%
课程目标 2	0%	0%	100%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

教育见习对于音乐学专业本科生而言是十分难得的实践学习机会，虽然学生不直接参与教学过程，但见习过程是对日后进行教育实习积累的重要经验。因此教育实习带队教师应从始至终对学生进行严格监督，无论是见习前的准备与动员、见习期间的督促以及见习报告评审等，都要让学生认识到见习的重要性。唯有如此才能让学生打下扎实基础，为将来更深入教学一线做好充足准备。

河北师范大学

《艺术实践（一）》课程教学大纲

（实训课程）

课程代码：30601636

课程名称：艺术实践（一）

英文名称：Artistic Practice I

授课语言：中文

开课单位：河北师范大学音乐学院

大纲制定人：于伯洋

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：实践教学课程/必修课

2. 学分/学时：

    学分：0.5

    学时：（每周三课时排练）

3. 适用专业：本科音乐学专业（西洋器乐）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：无

二、课程简介

交响乐团合奏实践课主要是让学习西洋乐器为第二乐器专业的学生在学习专业理论及专业技巧的基础上，进行实践训练，检验学生学习的效果，进一步提高学生对所学专业的实践与合作能力。本课程使学生将学到的基本演奏、表演技能同交响乐团实践有机地结合

起来，并附于交响乐团实践活动之中。通过本课程的教学实施，使学生逐渐形成多声部结合、多音色组合、多织体融合的演奏理念及合奏、合演意识，积累演奏和舞台表演经验，并积累中外著名交响乐曲目，为今后的艺术实践组织活动打下基础。通过实践活动，使学生在演出活动中能够积累丰富的乐团组织与演奏经验，最终使学生在实际工作中具备较为全面的综合能力。

三、课程目标

1. 系统掌握音乐学科的基础知识、基本理论和基本技能，理解音乐的知识体系、学科前沿和发展趋势。
2. 培养团队协作精神与沟通合作技能，培养倾听、表达、沟通、合作的能力，能够在实践过程中积极有效地进行协作和研讨。
3. 培养终身学习与专业发展意识。了解国内外艺术教育改革发展动态，学会适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划。具有一定创新意识，学会分析和解决艺术实践中的问题。
4. 能够运用专业知识和信息技术手段进行艺术实践活动的组织与实施。培养艺术团建设的规律和方法。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一至三章	掌握音乐学科基本知识以及第二乐器专业技能	
课程目标 2	第一至三章	掌握聆听、表达、沟通、合作的技能；	
课程目标 3	第一至三章	具有自主学习和终身学习意识；运用批判性思维、创造性思维，分析并解决问题	
课程目标 4	第一至三章	掌握音乐社团建设的规律和方法，开展多样有效的音乐实践活动	

五、教学组织安排

1. 排练阶段：计划地在指挥的代领下进行排练；
时间：实施学年的第 1-16 周；地点：真知讲堂交响乐排练厅
2. 彩排与演出阶段：节目进行统一彩排走台，让学生适应从练习场地到舞台的心理变化过程，累积专业经验，在演习节目与衔接的过程，指导学生组织演出时的问题。

时间：视各学期实际情况定夺；地点：真知讲堂或音乐学院小剧场

实习/实训项目一览表

序号	实习/实训项目	时间（周）	备注
1	弦乐分排	45 分钟	
2	管乐+打击乐分排	45 分钟	
3	全体合奏	50 分钟	
合 计		140 分钟	

六、教学内容及要求

实习/实训项目名称：第一章：弦乐合奏

实习/实训内容：由小提、中提、大提和低音提琴组成的弦乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第二章：管乐打击乐合奏

实习/实训内容：由木管、铜管和打击乐组成的管乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第三章：中外管弦乐合奏

实习/实训内容：中外管弦乐合奏

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好地综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲目很完整的展现出来。

难点：旋律的歌唱及走向；演奏音乐时，学生需随时根据实际发音来调整音准；合奏时需保持各声部之间的平衡

本着以学生为中心的原则，在课程教学过程中要求学生合作完成实训作品的演奏。通过学习，学生可以深刻理解乐谱中关于演奏方面的标识，并尽可能地做到将作曲家蕴含在作品中的表现意图充分地发挥到演奏当中。本课程的学习还将力求提升学生的团队合作能力，音乐分析能力，读谱能力，以及提出问题与解决问题的能力。每学期中寻找机会上舞台。

七、课程思政设计

序号	实习/实训内容	思政元素
1	第三章：中外管弦乐合奏	中国民族音乐、红色音乐背景中的政治内涵

八、课程考核

88. 考核方式

- (1) 课堂考勤：25%，无故缺勤 2 次，无法通过该课程。
- (2) 课堂表现：25%，学生准备不充分，算缺勤 1 次。
- (3) 舞台合奏演出：50%

89. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1	考核方式 2	考核方式 3
课程目标 1	25%	25%	25%
课程目标 2	25%	25%	25%
课程目标 3	25%	25%	25%
课程目标 4	25%	25%	25%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

1. 根据学生实际演奏水平，选择学生可以完成的作品。
2. 安排学生寻找西方作曲名家的生平事迹及其艺术成就，进行课堂教学
3. 鼓励学生去校内外的交响音乐会进行现场聆听与欣赏
4. 鼓励学生利用网络平台，更多地欣赏管弦乐作品，陶冶自己的情操

河北师范大学

《艺术实践（二）》课程教学大纲

（实训课程）

课程代码：30601637

课程名称：艺术实践（二）

英文名称：Artistic Practice II

授课语言：中文

开课单位：河北师范大学音乐学院

大纲制定人：于伯洋

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：实践教学课程/必修课

2. 学分/学时：

    学分：0.5

    学时：（每周三课时排练）

3. 适用专业：本科音乐学专业（西洋器乐）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：无

二、课程简介

交响乐团合奏实践课主要是让学习西洋乐器为第二乐器专业的学生在学习专业理论及专业技巧的基础上，进行实践训练，检验学生学习的效果，进一步提高学生对所学专业的实践与合作能力。本课程使学生将学到的基本演奏、表演技能同交响乐团实践有机地结合

起来，并附于交响乐团实践活动之中。通过本课程的教学实施，使学生逐渐形成多声部结合、多音色组合、多织体融合的演奏理念及合奏、合演意识，积累演奏和舞台表演经验，并积累中外著名交响乐曲目，为今后的艺术实践组织活动打下基础。通过实践活动，使学生在演出活动中能够积累丰富的乐团组织与演奏经验，最终使学生在实际工作中具备较为全面的综合能力。

三、课程目标

1. 系统掌握音乐学科的基础知识、基本理论和基本技能，理解音乐的知识体系、学科前沿和发展趋势。
2. 培养团队协作精神与沟通合作技能，培养倾听、表达、沟通、合作的能力，能够在实践过程中积极有效地进行协作和研讨。
3. 培养终身学习与专业发展意识。了解国内外艺术教育改革发展动态，学会适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划。具有一定创新意识，学会分析和解决艺术实践中的问题。
4. 能够运用专业知识和信息技术手段进行艺术实践活动的组织与实施。培养艺术团建设的规律和方法。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一至三章	掌握音乐学科基本知识以及第二乐器专业技能	
课程目标 2	第一至三章	掌握聆听、表达、沟通、合作的技能；	
课程目标 3	第一至三章	具有自主学习和终身学习意识；运用批判性思维、创造性思维，分析并解决问题	
课程目标 4	第一至三章	掌握音乐社团建设的规律和方法，开展多样有效的音乐实践活动	

五、教学组织安排

1. 排练阶段：计划地在指挥的代领下进行排练；
时间：实施学年的第 1-16 周；地点：真知讲堂交响乐排练厅
2. 彩排与演出阶段：节目进行统一彩排走台，让学生适应从练习场地到舞台的心理变化过程，累积专业经验，在演习节目与衔接的过程，指导学生组织演出时的问题。

时间：视各学期实际情况定夺；地点：真知讲堂或音乐学院小剧场

实习/实训项目一览表

序号	实习/实训项目	时间（周）	备注
1	弦乐分排	45 分钟	
2	管乐+打击乐分排	45 分钟	
3	全体合奏	50 分钟	
合 计		140 分钟	

六、教学内容及要求

实习/实训项目名称：第一章：弦乐合奏

实习/实训内容：由小提、中提、大提和低音提琴组成的弦乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第二章：管乐打击乐合奏

实习/实训内容：由木管、铜管和打击乐组成的管乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第三章：中外管弦乐合奏

实习/实训内容：中外管弦乐合奏

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好地综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲目很完整的展现出来。

难点：旋律的歌唱及走向；演奏音乐时，学生需随时根据实际发音来调整音准；合奏时需保持各声部之间的平衡

本着以学生为中心的原则，在课程教学过程中要求学生合作完成实训作品的演奏。通过学习，学生可以深刻理解乐谱中关于演奏方面的标识，并尽可能地做到将作曲家蕴含在作品中的表现意图充分地发挥到演奏当中。本课程的学习还将力求提升学生的团队合作能力，音乐分析能力，读谱能力，以及提出问题与解决问题的能力。每学期中寻找机会上舞台。

七、课程思政设计

序号	实习/实训内容	思政元素
1	第三章：中外管弦乐合奏	中国民族音乐、红色音乐背景中的政治内涵

九、课程考核

90. 考核方式

- (1) 课堂考勤：25%，无故缺勤 2 次，无法通过该课程。
- (2) 课堂表现：25%，学生准备不充分，算缺勤 1 次。
- (3) 舞台合奏演出：50%

91. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1	考核方式 2	考核方式 3
课程目标 1	25%	25%	25%
课程目标 2	25%	25%	25%
课程目标 3	25%	25%	25%
课程目标 4	25%	25%	25%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

1. 根据学生实际演奏水平，选择学生可以完成的作品。
2. 安排学生寻找西方作曲名家的生平事迹及其艺术成就，进行课堂教学
3. 鼓励学生去校内外的交响音乐会进行现场聆听与欣赏
4. 鼓励学生利用网络平台，更多地欣赏管弦乐作品，陶冶自己的情操

河北师范大学

《艺术实践（三）》课程教学大纲

（实训课程）

课程代码：30601638

课程名称：艺术实践（三）

英文名称：Artistic Practice III

授课语言：中文

开课单位：河北师范大学音乐学院

大纲制定人：于伯洋

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：实践教学课程/必修课

2. 学分/学时：

    学分：0.5

    学时：（每周三课时排练）

3. 适用专业：本科音乐学专业（西洋器乐）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：无

二、课程简介

交响乐团合奏实践课主要是让学习西洋乐器为第二乐器专业的学生在学习专业理论及专业技巧的基础上，进行实践训练，检验学生学习的效果，进一步提高学生对所学专业的实践与合作能力。本课程使学生将学到的基本演奏、表演技能同交响乐团实践有机地结合

起来，并附于交响乐团实践活动之中。通过本课程的教学实施，使学生逐渐形成多声部结合、多音色组合、多织体融合的演奏理念及合奏、合演意识，积累演奏和舞台表演经验，并积累中外著名交响乐曲目，为今后的艺术实践组织活动打下基础。通过实践活动，使学生在演出活动中能够积累丰富的乐团组织与演奏经验，最终使学生在实际工作中具备较为全面的综合能力。

三、课程目标

1. 系统掌握音乐学科的基础知识、基本理论和基本技能，理解音乐的知识体系、学科前沿和发展趋势。
2. 培养团队协作精神与沟通合作技能，培养倾听、表达、沟通、合作的能力，能够在实践过程中积极有效地进行协作和研讨。
3. 培养终身学习与专业发展意识。了解国内外艺术教育改革发展动态，学会适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划。具有一定创新意识，学会分析和解决艺术实践中的问题。
4. 能够运用专业知识和信息技术手段进行艺术实践活动的组织与实施。培养艺术团建设的规律和方法。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一至三章	掌握音乐学科基本知识以及第二乐器专业技能	
课程目标 2	第一至三章	掌握聆听、表达、沟通、合作的技能；	
课程目标 3	第一至三章	具有自主学习和终身学习意识；运用批判性思维、创造性思维，分析并解决问题	
课程目标 4	第一至三章	掌握音乐社团建设的规律和方法，开展多样有效的音乐实践活动	

五、教学组织安排

1. 排练阶段：计划地在指挥的代领下进行排练；
时间：实施学年的第 1-16 周；地点：真知讲堂交响乐排练厅
2. 彩排与演出阶段：节目进行统一彩排走台，让学生适应从练习场地到舞台的心理变化过程，累积专业经验，在演习节目与衔接的过程，指导学生组织演出时的问题。

时间：视各学期实际情况定夺；地点：真知讲堂或音乐学院小剧场

实习/实训项目一览表

序号	实习/实训项目	时间(周)	备注
1	弦乐分排	45 分钟	
2	管乐+打击乐分排	45 分钟	
3	全体合奏	50 分钟	
合 计		140 分钟	

六、教学内容及要求

实习/实训项目名称：第一章：弦乐合奏

实习/实训内容：由小提、中提、大提和低音提琴组成的弦乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第二章：管乐打击乐合奏

实习/实训内容：由木管、铜管和打击乐组成的管乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第三章：中外管弦乐合奏

实习/实训内容：中外管弦乐合奏

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好地综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲目很完整的展现出来。

难点：旋律的歌唱及走向；演奏音乐时，学生需随时根据实际发音来调整音准；合奏时需保持各声部之间的平衡

本着以学生为中心的原则，在课程教学过程中要求学生合作完成实训作品的演奏。通过学习，学生可以深刻理解乐谱中关于演奏方面的标识，并尽可能地做到将作曲家蕴含在作品中的表现意图充分地发挥到演奏当中。本课程的学习还将力求提升学生的团队合作能力，音乐分析能力，读谱能力，以及提出问题与解决问题的能力。每学期中寻找机会上舞台。

七、课程思政设计

序号	实习/实训内容	思政元素
1	第三章：中外管弦乐合奏	中国民族音乐、红色音乐背景中的政治内涵

十、课程考核

92. 考核方式

- (1) 课堂考勤：25%，无故缺勤 2 次，无法通过该课程。
- (2) 课堂表现：25%，学生准备不充分，算缺勤 1 次。
- (3) 舞台合奏演出：50%

93. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1	考核方式 2	考核方式 3
课程目标 1	25%	25%	25%
课程目标 2	25%	25%	25%
课程目标 3	25%	25%	25%
课程目标 4	25%	25%	25%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

1. 根据学生实际演奏水平，选择学生可以完成的作品。
2. 安排学生寻找西方作曲名家的生平事迹及其艺术成就，进行课堂教学
3. 鼓励学生去校内外的交响音乐会进行现场聆听与欣赏
4. 鼓励学生利用网络平台，更多地欣赏管弦乐作品，陶冶自己的情操

河北师范大学

《艺术实践（四）》课程教学大纲

（实训课程）

课程代码：30601639

课程名称：艺术实践（四）

英文名称：Artistic Practice IV

授课语言：中文

开课单位：河北师范大学音乐学院

大纲制定人：于伯洋

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：实践教学课程/必修课

2. 学分/学时：

    学分：0.5

    学时：（每周三课时排练）

3. 适用专业：本科音乐学专业（西洋器乐）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：无

二、课程简介

交响乐团合奏实践课主要是让学习西洋乐器为第二乐器专业的学生在学习专业理论及专业技巧的基础上，进行实践训练，检验学生学习的效果，进一步提高学生对所学专业的实践与合作能力。本课程使学生将学到的基本演奏、表演技能同交响乐团实践有机地结合

起来，并附于交响乐团实践活动之中。通过本课程的教学实施，使学生逐渐形成多声部结合、多音色组合、多织体融合的演奏理念及合奏、合演意识，积累演奏和舞台表演经验，并积累中外著名交响乐曲目，为今后的艺术实践组织活动打下基础。通过实践活动，使学生在演出活动中能够积累丰富的乐团组织与演奏经验，最终使学生在实际工作中具备较为全面的综合能力。

三、课程目标

1. 系统掌握音乐学科的基础知识、基本理论和基本技能，理解音乐的知识体系、学科前沿和发展趋势。
2. 培养团队协作精神与沟通合作技能，培养倾听、表达、沟通、合作的能力，能够在实践过程中积极有效地进行协作和研讨。
3. 培养终身学习与专业发展意识。了解国内外艺术教育改革发展动态，学会适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划。具有一定创新意识，学会分析和解决艺术实践中的问题。
4. 能够运用专业知识和信息技术手段进行艺术实践活动的组织与实施。培养艺术团建设的规律和方法。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一至三章	掌握音乐学科基本知识以及第二乐器专业技能	
课程目标 2	第一至三章	掌握聆听、表达、沟通、合作的技能；	
课程目标 3	第一至三章	具有自主学习和终身学习意识；运用批判性思维、创造性思维，分析并解决问题	
课程目标 4	第一至三章	掌握音乐社团建设的规律和方法，开展多样有效的音乐实践活动	

五、教学组织安排

1. 排练阶段：计划地在指挥的代领下进行排练；
时间：实施学年的第 1-16 周；地点：真知讲堂交响乐排练厅
2. 彩排与演出阶段：节目进行统一彩排走台，让学生适应从练习场地到舞台的心理变化过程，累积专业经验，在演习节目与衔接的过程，指导学生组织演出时的问题。

时间：视各学期实际情况定夺；地点：真知讲堂或音乐学院小剧场

实习/实训项目一览表

序号	实习/实训项目	时间（周）	备注
1	弦乐分排	45 分钟	
2	管乐+打击乐分排	45 分钟	
3	全体合奏	50 分钟	
合 计		140 分钟	

六、教学内容及要求

实习/实训项目名称：第一章：弦乐合奏

实习/实训内容：由小提、中提、大提和低音提琴组成的弦乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第二章：管乐打击乐合奏

实习/实训内容：由木管、铜管和打击乐组成的管乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第三章：中外管弦乐合奏

实习/实训内容：中外管弦乐合奏

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好地综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲目很完整的展现出来。

难点：旋律的歌唱及走向；演奏音乐时，学生需随时根据实际发音来调整音准；合奏时需保持各声部之间的平衡

本着以学生为中心的原则，在课程教学过程中要求学生合作完成实训作品的演奏。通过学习，学生可以深刻理解乐谱中关于演奏方面的标识，并尽可能地做到将作曲家蕴含在作品中的表现意图充分地发挥到演奏当中。本课程的学习还将力求提升学生的团队合作能力，音乐分析能力，读谱能力，以及提出问题与解决问题的能力。每学期中寻找机会上舞台。

七、课程思政设计

序号	实习/实训内容	思政元素
1	第三章：中外管弦乐合奏	中国民族音乐、红色音乐背景中的政治内涵

十一、课程考核

94. 考核方式

- (1) 课堂考勤：25%，无故缺勤 2 次，无法通过该课程。
- (2) 课堂表现：25%，学生准备不充分，算缺勤 1 次。
- (3) 舞台合奏演出：50%

95. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1	考核方式 2	考核方式 3
课程目标 1	25%	25%	25%
课程目标 2	25%	25%	25%
课程目标 3	25%	25%	25%
课程目标 4	25%	25%	25%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

1. 根据学生实际演奏水平，选择学生可以完成的作品。
2. 安排学生寻找西方作曲名家的生平事迹及其艺术成就，进行课堂教学
3. 鼓励学生去校内外的交响音乐会进行现场聆听与欣赏
4. 鼓励学生利用网络平台，更多地欣赏管弦乐作品，陶冶自己的情操

河北师范大学

《艺术实践（五）》课程教学大纲

（实训课程）

课程代码：30601640

课程名称：艺术实践（五）

英文名称：Artistic Practice V

授课语言：中文

开课单位：河北师范大学音乐学院

大纲制定人：于伯洋

大纲审定人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：实践教学课程/必修课

2. 学分/学时：

    学分：0.5

    学时：（每周三课时排练）

3. 适用专业：本科音乐学专业（西洋器乐）

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：无

二、课程简介

交响乐团合奏实践课主要是让学习西洋乐器为第二乐器专业的学生在学习专业理论及专业技巧的基础上，进行实践训练，检验学生学习的效果，进一步提高学生对所学专业的实践与合作能力。本课程使学生将学到的基本演奏、表演技能同交响乐团实践有机地结合起来，并附于交响乐团实践活动之中。通过本课程的教学实施，使学生逐渐形成多声部结

合、多音色组合、多织体融合的演奏理念及合奏、合演意识，积累演奏和舞台表演经验，并积累中外著名交响乐曲目，为今后的艺术实践组织活动打下基础。通过实践活动，使学生在演出活动中能够积累丰富的乐团组织与演奏经验，最终使学生在实际工作中具备较为全面的综合能力。

三、课程目标

1. 系统掌握音乐学科的基础知识、基本理论和基本技能，理解音乐的知识体系、学科前沿和发展趋势。
2. 培养团队协作精神与沟通合作技能，培养倾听、表达、沟通、合作的能力，能够在实践过程中积极有效地进行协作和研讨。
3. 培养终身学习与专业发展意识。了解国内外艺术教育改革发展动态，学会适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划。具有一定创新意识，学会分析和解决艺术实践中的问题。
4. 能够运用专业知识和信息技术手段进行艺术实践活动的组织与实施。培养艺术团建设的规律和方法。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一至三章	掌握音乐学科基本知识以及第二乐器专业技能	
课程目标 2	第一至三章	掌握聆听、表达、沟通、合作的技能；	
课程目标 3	第一至三章	具有自主学习和终身学习意识；运用批判性思维、创造性思维，分析并解决问题	
课程目标 4	第一至三章	掌握音乐社团建设的规律和方法，开展多样有效的音乐实践活动	

五、教学组织安排

1. 排练阶段：计划地在指挥的代领下进行排练；
时间：实施学年的第 1-16 周；地点：真知讲堂交响乐排练厅
2. 彩排与演出阶段：节目进行统一彩排走台，让学生适应从练习场地到舞台的心理变化过程，累积专业经验，在演习节目与衔接的过程，指导学生组织演出时的问题。
时间：视各学期实际情况定夺；地点：真知讲堂或音乐学院小剧场

实习/实训项目一览表

序号	实习/实训项目	时间(周)	备注
1	弦乐分排	45 分钟	
2	管乐+打击乐分排	45 分钟	
3	全体合奏	50 分钟	
合 计		140 分钟	

六、教学内容及要求

实习/实训项目名称：第一章：弦乐合奏

实习/实训内容：由小提、中提、大提和低音提琴组成的弦乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第二章：管乐打击乐合奏

实习/实训内容：由木管、铜管和打击乐组成的管乐合奏作品

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：各声部要确保合奏到一起

难点：声部之间要保持平衡、演奏具有一定的音乐性

实习/实训项目名称：第三章：中外管弦乐合奏

实习/实训内容：中外管弦乐合奏

教学要求：学生通过排练可以流畅且完整地演奏作品

重点：了解和学习中国音乐作品，通过对不同段落之间的对比与衔接的完美演绎，感受中国音乐作品的本土性和民族性。同时学会把握国外大型曲式结构，学会把作品中的内容更好地综合与统一，学会表达较深刻的哲学思想及内心情感，直至把曲目很完整的展现出来。

难点：旋律的歌唱及走向；演奏音乐时，学生需随时根据实际发音来调整音准；合奏时需保持各声部之间的平衡

本着以学生为中心的原则，在课程教学过程中要求学生合作完成实训作品的演奏。通过学习，学生可以深刻理解乐谱中关于演奏方面的标识，并尽可能地做到将作曲家蕴含在作品中的表现意图充分地发挥到演奏当中。本课程的学习还将力求提升学生的团队合作能力，音乐分析能力，读谱能力，以及提出问题与解决问题的能力。每学期中寻找机会上舞台。

七、课程思政设计

序号	实习/实训内容	思政元素
1	第三章：中外管弦乐合奏	中国民族音乐、红色音乐背景中的政治内涵

十二、课程考核

96. 考核方式

- (1) 课堂考勤：25%，无故缺勤 2 次，无法通过该课程。
- (2) 课堂表现：25%，学生准备不充分，算缺勤 1 次。
- (3) 舞台合奏演出：50%

97. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1	考核方式 2	考核方式 3
课程目标 1	25%	25%	25%
课程目标 2	25%	25%	25%
课程目标 3	25%	25%	25%
课程目标 4	25%	25%	25%
合计	100%	100%	100%

九、教学策略与方法建议

1. 根据学生实际演奏水平，选择学生可以完成的作品。
2. 安排学生寻找西方作曲名家的生平事迹及其艺术成就，进行课堂教学。
3. 鼓励学生去校内外的交响音乐会进行现场聆听与欣赏。
4. 鼓励学生利用网络平台，更多地欣赏管弦乐作品，陶冶自己的情操。

河北师范大学《毕业论文》课程教学大纲

课程代码：30601152

课程名称：毕业论文

英文名称：Graduation Thesis（应参考国际国内通用名称，与培养方案保持一致）

授课语言：中文

开课单位：音乐学院

大纲制定人：张年华

大纲审核人：张年华

一、课程说明

1. 课程类别/性质：

课程类别：实践教学课程

课程性质：必修课

2. 学分/学时：6.0

理论学时：   实践学时：192

3. 适用专业：音乐学

4. 先修课程：无

5. 课程学习资源：

6. 主要实践教学环节：

（1）音乐学研究专题：针对具体的音乐学问题或研究专题，进行深入的探讨和研究，例如某位音乐家的创作风格、某类音乐的演变和发展等。

（2）音乐学专业毕业论文开题报告由学生在指导教师的指导下根据自身实际情况书写。

（2）毕业论文撰写：指导学生撰写毕业论文，包括论文选题、文献综述、研究设计、数据收集和分析、结论等环节，并提供相关的指导和反馈。

二、课程简介

毕业论文课程是师范院校本科专业教育学业的最后一个环节，是本专业学生集中进行科学研究训练而要求学生在毕业前总结性独立作业、撰写的论文。本课程安排在修业的最后一学期进行，学生须在教师指导下，选定课题进行研究，撰写并提交论文。

三、课程目标

毕业论文课程的目标是帮助学生发展深入研究和独立思考的能力,同时提供关于音乐学领域各种主题的深入理解。本课程将涵盖音乐的历史、理论、批评、分析以及跨文化研究等多个方面,旨在为学生提供全面的音乐学知识背景。

同时,毕业论文课程帮助学生掌握音乐学研究的基本方法和技巧,能够独立完成音乐学领域的学术研究,并撰写一篇高质量的毕业论文。

1. 对音乐学领域各种主题深入理解。
2. 独立撰写开题报告。
3. 独立撰写毕业论文。

四、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标	对应章节	支撑毕业要求	备注
课程目标 1	第一章	2.1、2.2、3.1	
课程目标 2	第二章	1.1、1.2、4.1、4.2	
课程目标 3	第三章	7.1、7.2、8.2	

五、教学内容及要求

章节名称: 第一章 毕业论文导入

主要内容: 本部分将介绍音乐学研究的基本方法和技巧,包括文献综述、研究设计、数据分析和论文写作等。

基本要求: 在专业教师指导下,了解论文的各个板块及书写要求。

重点: 了解论文的各个板块及书写要求。

难点: 讲解清楚论文研究的基本方法和技巧。

章节名称: 第二章 开题

主要内容: 学生将根据自身兴趣和专业方向,进行一项独立的研究项目,包括选题、文献综述、研究设计和数据分析等环节。

基本要求: 能够独立撰写开题报告。

重点: 了解并掌握选题相关领域的知识。

难点: 了解开题报告中书写要求。

章节名称: 第三章 论文撰写

主要内容: 学生将根据选题,进行论文写作。

基本要求: 能够独立撰写开题报告。

重点：了解并掌握选题相关领域的知识。

难点：了解开题报告中书写要求。

六、课程思政设计

序号	章节内容	思政元素
1	第一章	1. 介绍学术道德和规范：引导学生了解学术研究的基本规范和道德准则，强调诚信、严谨、求真的学术态度，帮助学生树立正确的学术价值观。
2	第一章	2. 强化社会责任意识：强调学术研究的社会责任，引导学生关注社会现实问题，通过研究和实践为社会发展做出贡献。
3	第二章	3. 注重科研伦理教育：引导学生了解科研伦理的基本原则和规范，教育学生尊重他人知识产权和人格权利，培养学生的科研道德和人文精神。
4	第三章	4. 引导正确对待科研成果：教育学生正确看待科研成果，强调科研成果的实际应用价值和社会效益，避免过度追求成果数量和荣誉。

七、学时分配

序号	章节内容	理论	实践	课程设计	...	总学时
1	第一章		64			64
2	第二章		64			64
3	第三章		64			64
合 计			192			192

八、课程考核

98. 考核方式

学生需要在规定时间内完成课程任务，包括参加课堂讨论、完成作业和论文撰写等。学生需要认真听取教师的指导和讲解，积极思考和提问，并对自己的学习成果进行反思和总结。同时，学生还需要遵守学校的规定和纪律，不得在课堂上大声喧哗、玩手机等影响课堂秩序的行为。

(1) 开题：50%。

(2) 论文答辩：50%，

99. 课程考核与课程目标的对应关系

课程目标	考核方式 1 (开题)	考核方式 2 (论文答辩)
课程目标 1	25%	25%
课程目标 2	75%	0
课程目标 3	0	75%
合计	100%	100%

九、教学策略与方法建议

通过本课程的学习，学生将能够掌握音乐学的基本知识和研究方法；对音乐的历史、理论和批评有深入的理解；提高独立思考和研究能力；培养批判性思维和良好的学术习惯；为未来的学术研究和职业发展打下坚实的基础。