目 录

[《 声乐表演 》课程教学大纲 2](#_Toc5028980)

[《表演》课程教学大纲 23](#_Toc5028981)

[《歌唱语音研究》课程教学大纲 27](#_Toc5028982)

[《钢琴即兴伴奏》课程教学大纲 30](#_Toc5028983)

[《马克思主义文艺理论》课程教学大纲 34](#_Toc5028984)

[《涉海音乐艺术创作》课程教学大纲 53](#_Toc5028985)

[《艺术实践》课程教学大纲 59](#_Toc5028986)

[《艺术原理》课程教学大纲 64](#_Toc5028987)

[《艺术指导》课程教学大纲 70](#_Toc5028988)

[《音乐表演理论研究》课程教学大纲 88](#_Toc5028989)

[《音乐论文写作》课程教学大纲 92](#_Toc5028990)

[《音乐文献与教育》课程教学大纲 97](#_Toc5028991)

[《音乐欣赏与分析》课程教学大纲 101](#_Toc5028992)

[《音乐作品综合分析》课程教学大纲 125](#_Toc5028993)

[《重唱与歌剧表演》课程教学大纲 142](#_Toc5028994)

[《舞蹈创作概论》课程教学大纲 145](#_Toc5028995)

[《艺术原理》课程教学大纲 147](#_Toc5028996)

[《舞蹈导演学》课程教学大纲 153](#_Toc5028997)

[《舞蹈专业写作》课程教学大纲 158](#_Toc5028998)

[《舞蹈精品赏析》课程教学大纲 160](#_Toc5028999)

[《舞蹈创编技法》课程教学大纲 162](#_Toc5029000)

[《舞蹈创作研习》课程教学大纲 165](#_Toc5029001)

[《风格素材课》课程教学大纲 167](#_Toc5029002)

[《学习剧目排演与指导》课程教学大纲 170](#_Toc5029003)

[《专业技术训练》课程教学大纲 173](#_Toc5029004)

[《中国古典名作研读》课程教学大纲 175](#_Toc5029005)

[《中国南海海洋文化》课程教学大纲 185](#_Toc5029006)

[《教学法研读》课程教学大纲 197](#_Toc5029007)

[《文化与美学》课程教学大纲 201](#_Toc5029008)

[《舞剧简史》课程教学大纲 204](#_Toc5029009)

[《涉海舞蹈创作》课程教学大纲 206](#_Toc5029010)

[《社会艺术实践》课程教学大纲 208](#_Toc5029011)

[《田野考查采风》课程教学大纲 210](#_Toc5029012)

《 声乐表演 》课程教学大纲

英文课程名	Vocal performance						
学分	10	总学时	160	理论学时	80	实验/上机学时	80
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9月	

课 程 简 介

声乐表演课是我院音乐学声乐专业的核心课程，主要讲授科学的发声方法，如何掌握歌唱呼吸、歌唱共鸣腔运用、歌唱的语言训练及歌唱的艺术表现等。通过本课程的教学，使学生获得声乐理论知识，对发声基本原理和歌唱方法有较好的理解和掌握，更好地为演唱与音乐教学等工作服务。本课程一直受到院领导的高度重视与大力支持，这为课程的建设和发展提供了良好的平台。在长期的教学实践过程中，不断建设、积累、发展和完善，走上规范化的道路，并形成自己的特色与优势。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

广东海洋大学中歌艺术学院硕士研究生声乐表演艺术课程是我院音乐学声乐专业的核心课程，旨在继承和发展西洋美声的正确发声方法，学生通过学习，系统地掌握科学的发声方法，正确的歌唱的状态，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，能够在毕业后从事音乐会演唱西洋歌剧表演以及声乐教学与研究。适应艺术团体及专业院校需求的高水准美声声乐人才。

二、课程的目的与基本要求：

本课程的主要目的是让学生系统的掌握本专业基础理论知识，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，韵味浓郁的特点及风格。了解西洋美声的发展史，新理念、新发展、新成就，不断吸取新鲜的美声声乐知识。学生通过学习达到既能演唱外国歌剧咏叹调及艺术歌曲，又能演唱中国的歌剧选曲、古曲、民歌及民歌改编的歌曲，创作歌曲，等等。

通过学习，学生能够掌握基本的声乐知识和表演技能，建立正确的歌唱意识，能运用科学的方法进行演唱。并能有控制地运用气息进行歌唱，在统一声区的基础上扩展音域。歌唱中能基本做到声区统一，声音连贯流畅，吐字清楚，并将所学的歌唱技巧运用到不同类型、不同风格的歌曲演唱中，力求较完整地表达歌曲的思想感情。

1.思想道德与职业素质目标

通过该课程学习，使学生在音乐治疗职业中具备良好的心理素质、社会责任感，有正确的工作态度，能胜任工作所需的沟通与协调能力。让学生在心理上得以宽松、自由、愉悦，排除畏惧，建立自信，保持平衡、稳定、积极的心理状态。注意培养学生面对困难时坚强的毅力和必胜的信心。

2.知识目标

学生通过学习，能够了解歌唱教学的基本特点和规律，掌握和运用正确的声乐教学方法，培养学生运用科学、合理的发声方法，并根据不同歌曲的风格和语言音调特点，遵循歌唱艺术表现的一般规律，进行较完整的艺术歌唱。学生通过学习中外以及我国各民族和当代不同风格的声乐作品，初步掌握正确的歌唱技巧和处理作品的能力，具有一定的演唱水平。

3.技能目标

1）专业能力：学生能够演唱各种风格、有一定程度的歌曲，并能声情并茂地塑造较完整的艺术形象。通过分析、处理、演唱古今中外不同类型、不同风格的声乐作品，学生能够基本掌握和表现各个历史时期不同类型、不同风格声乐作品的艺术特点，能够胜任音乐治疗临床与音乐活动中所需的歌唱任务，以及具备声乐教学和训练的基本职业能力。

2）方法能力：通过该课程的学习，使学生掌握在音乐治疗临床与研究、其他音乐工作及社会音乐活动中继续学习声乐、提高自身素质的良好方法，具备终身学习的职业态度与能力。

三、面向专业：艺术硕士声乐表演专业

四、先修课程: 声乐

五、本课程与其它课程的联系：

声乐表演课是建立在扎实的声乐演唱技术技能基础上的课程，声乐表演课、艺术指导课互相补充，有效解决了学生个性发展与全面发展的矛盾。音乐文献与教育课、音乐论文写作课等理论研究课程同步学习，师生同参与，学习效率高，形成了渐趋完善的声乐素质教育课程体系。建立以培养目标为中心的声乐课程群。它包括：即兴伴奏、音乐欣赏与分析课、歌剧表演课、歌唱语言研究课、表演课、音乐表演理论研究课、声乐艺术实践等知识模块，以及声乐大师课等相关系列讲座。根据培养目标的知识结构特征组织实践教学内容，使声乐表演课程知识能力模块通过有效的手段可操作地进行和实施。声乐表演课程有专门的声乐实践课，有汇报演出、师生音乐会、有参与博士生及社会的各种正式演出机会，从多方面提高学生的实践能力，理论联系实践，把知识传授、能力与素质培养有机结合为一体。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

声乐表演必修课以一对一，个别授课形式进行教学。三个学年，五个学期，学年授课64课时。课程主要进行声乐舞台表演艺术的教学。要求学生具有正确的歌唱姿势，积极的歌唱心理状态，逐步培养其良好的歌唱习惯。指导学生运用正确的呼吸方法、体会气息对声音的支持。巩固发展所学的基础知识和技能，将其运用于不同类型歌曲的演唱中。力求较完整地表达歌曲的思想感情。较熟练地掌握声乐基础理论和演唱的技能技巧的基础，能演唱难度较大、风格较多的歌曲。声情并茂地塑造较完整的艺术形象。

《声乐Ⅰ》课程教学内容纲要

第一章 歌唱的基本原理

一、教学目的与要求

　了解歌唱的基本原理；熟悉歌唱的呼吸系统、共鸣系统、咬字吐字系统。

二、教学内容

1、歌唱的呼吸系统

2、歌唱的共鸣系统

3、歌唱的咬字吐字系统

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第二章 歌唱的呼吸训练

一、教学目的与要求

　了解歌唱呼吸的基本原理；掌握正确的歌唱呼吸方法。

二、教学内容

1、歌唱呼吸的基本原理

2、歌唱呼吸的训练

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第三章 呼吸训练、共鸣原理 、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解歌唱共鸣的基本原理；掌握正确的歌唱呼吸方法。

二、教学内容

1、歌唱呼吸的训练

2、歌唱共鸣原理

3、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第四章 打开喉咙、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解歌唱打开喉咙的基本原理；掌握正确的打开喉咙的方法。

二、教学内容

1、歌唱打开喉咙的基本原理

2、歌唱打开喉咙训练

3、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第五章 降低喉器训练、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解歌唱打开喉咙的基本原理；掌握正确的降低喉器的方法。

二、教学内容

1、降低喉器训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第六章 U母音训练、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解U母音的演唱原理；掌握正确的u母音的演唱方法。

二、教学内容

1、U母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第七章 A、U母音训练、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解A母音的演唱原理；掌握正确的u母音的演唱方法。

二、教学内容

1、A、U母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第八章 O母音训练、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解O母音的演唱原理；掌握正确的u母音的演唱方法。

二、教学内容

1、O母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

《声乐Ⅰ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	歌唱的基本原理	4				4	钢琴
2	歌唱的呼吸训练	4				4	钢琴
3	呼吸训练、共鸣原理 、歌曲演唱	4				4	钢琴
4	歌唱的打开喉咙、歌曲演唱	4				4	钢琴
5	降低喉器训练、歌曲演唱	4				4	钢琴
6	U母音训练、歌曲演唱	4				4	钢琴
7	A、U母音训练、歌曲演唱	4				4	钢琴
8	O母音训练歌曲演唱	4				4	钢琴
合计		32				32	

《声乐Ⅱ》课程教学内容纲要

第一章 自然声区训练U、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解自然声区歌唱的基本原理；掌握U母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、自然声区歌唱的基本原理

2、U母音训练

3、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第二章 自然声区训练A、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解自然声区歌唱的基本原理；掌握A母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、自然声区歌唱的基本原理

2、A母音训练

3、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第三章 自然声区训练O、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解自然声区歌唱的基本原理；掌握O母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、自然声区歌唱的基本原理

2、O母音训练

3、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第四章 自然声区训练哼鸣、歌曲演唱（一）

一、教学目的与要求

　了解自然声区哼鸣的基本原理；掌握正确哼鸣方法。

二、教学内容

1、哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第五章 自然声区训练哼鸣、歌曲演唱（二）

一、教学目的与要求

　了解自然声区哼鸣的基本原理；掌握正确哼鸣方法。

二、教学内容

1、哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第六章 自然声区训练UAO哼鸣、歌曲演唱(一)

一、教学目的与要求

　了解自然声区哼鸣的基本原理；掌握正确哼鸣方法。

二、教学内容

1、哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第七章 自然声区训练UAO哼鸣、歌曲演唱(二)

一、教学目的与要求

　了解自然声区哼鸣的基本原理；掌握正确哼鸣方法。

二、教学内容

1、哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第八章 自然声区训练UAO哼鸣、歌曲演唱(三)

一、教学目的与要求

　了解自然声区哼鸣的基本原理；掌握正确哼鸣方法。

二、教学内容

1、哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

《声乐Ⅱ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	自然声区训练UAO、歌曲演唱	4				4	钢琴
2	自然声区训练UAO、歌曲演唱	4				4	钢琴
3	自然声区训练UAO、歌曲演唱	4				4	钢琴
4	自然声区训练哼鸣、歌曲演唱	4				4	钢琴
5	自然声区训练哼鸣、歌曲演唱	4				4	钢琴
6	自然声区训练UAO哼鸣、歌曲演唱	4				4	钢琴
7	自然声区训练UAO哼鸣、歌曲演唱	4				4	钢琴
8	自然声区训练UAO哼鸣、歌曲演唱	4				4	钢琴
合计		32				32	

《声乐Ⅲ》课程教学内容纲要

第一章 闭口哼鸣训练、歌曲演唱(一)

一、教学目的与要求

　了解闭口哼鸣的基本原理；掌握闭口哼鸣的正确方法。

二、教学内容

1、闭口哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第二章 闭口哼鸣训练、歌曲演唱(二)

一、教学目的与要求

　了解闭口哼鸣的基本原理；掌握闭口哼鸣的正确方法。

二、教学内容

1、闭口哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第三章 闭口哼鸣训练、歌曲演唱(三)

一、教学目的与要求

　了解闭口哼鸣的基本原理；掌握闭口哼鸣的正确方法。

二、教学内容

1、闭口哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第四章 开口哼鸣训练、歌曲演唱(一)

一、教学目的与要求

　了解开口口哼鸣的基本原理；掌握闭口哼鸣的正确方法。

二、教学内容

1、开口口哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第五章 开口哼鸣训练、歌曲演唱(二)

一、教学目的与要求

　了解闭口哼鸣的基本原理；掌握闭口哼鸣的正确方法。

二、教学内容

1、闭口哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第六章 巩固母音哼鸣训练、歌曲演唱(一)

一、教学目的与要求

　了解母音演唱的基本原理；巩固掌握母音以及哼鸣的正确方法。

二、教学内容

1、母音训练

2、哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第七章 巩固母音哼鸣训练、歌曲演唱(二)

一、教学目的与要求

　了解母音演唱的基本原理；巩固掌握母音以及哼鸣的正确方法。

二、教学内容

1、母音训练

2、哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第八章 巩固母音哼鸣训练、歌曲演唱(三)

一、教学目的与要求

　了解母音演唱的基本原理；巩固掌握母音以及哼鸣的正确方法。

二、教学内容

1、母音训练

2、哼鸣训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

《声乐Ⅲ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	闭口哼鸣训练歌曲演唱	4				4	钢琴
2	闭口哼鸣训练歌曲演唱	4				4	钢琴
3	闭口哼鸣训练歌曲演唱	4				4	钢琴
4	开口哼鸣训练歌曲演唱	4				4	钢琴
5	开口哼鸣训练歌曲演唱	4				4	钢琴
6	巩固母音与哼鸣训练歌曲演唱	4				4	钢琴
7	巩固母音与哼鸣训练歌曲演唱	4				4	钢琴
8	巩固母音与哼鸣训练歌曲演唱	4				4	钢琴
合计		32				32	

《声乐Ⅳ》课程教学内容纲要

第一章 中声区训练E、歌曲演唱(一)

一、教学目的与要求

　了解中声区E母音歌唱的基本原理；掌握E母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、U母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第二章 中声区训练E、歌曲演唱(二)

一、教学目的与要求

　了解中声区E母音歌唱的基本原理；掌握E母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、U母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第三章 中声区训练UAOE、歌曲演唱(一)

一、教学目的与要求

　了解中声区母音歌唱的基本原理；巩固掌握UAOE母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、UAOU母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第四章 中声区训练UAOE、歌曲演唱(二)

一、教学目的与要求

　了解中声区母音歌唱的基本原理；巩固掌握UAOE母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、UAOU母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第五章 中声区训练UAOE、歌曲演唱(三)

一、教学目的与要求

　了解中声区母音歌唱的基本原理；巩固掌握UAOE母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、UAOU母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第六章 中声区训练UAOE、歌曲演唱(四)

一、教学目的与要求

　了解中声区母音歌唱的基本原理；巩固掌握UAOE母音正确的歌唱方法。

二、教学内容

1、UAOU母音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第七章 软起音训练、歌曲演唱(一)

一、教学目的与要求

　了解软起音的基本原理；掌握软起音的正确方法。

二、教学内容

1、软起音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第八章 软起音训练、歌曲演唱(二)

一、教学目的与要求

　了解软起音的基本原理；掌握软起音的正确方法。

二、教学内容

1、软起音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

《声乐Ⅳ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	中声区训练E歌曲演唱	4				4	钢琴
2	中声区训练E歌曲演唱	4				4	钢琴
3	中声区训练UAOE歌曲演唱	4				4	钢琴
4	中声区训练UAOE歌曲演唱歌曲演唱	4				4	钢琴
5	中声区训练UAOE歌曲演唱歌曲演唱	4				4	钢琴
6	中声区训练UAOE歌曲演唱歌曲演唱	4				4	钢琴
7	软起音训练歌曲演唱	4				4	钢琴
8	软起音歌训练曲演唱	4				4	钢琴
合计		32				32	

《声乐Ⅴ》课程教学内容纲要

第一章 硬起音训练、歌曲演唱(一)

一、教学目的与要求

　了解硬起音的基本原理；掌握硬起音的正确方法。

二、教学内容

1、硬起音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第二章 硬起音训练、歌曲演唱(二)

一、教学目的与要求

　了解硬起音的基本原理；掌握硬起音的正确方法。

二、教学内容

1、硬起音训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第三章 连音训练AO、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解连音歌唱的基本原理；掌握连音歌唱的正确方法。

二、教学内容

1、连音AO训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第四章 连音跳音训练UE、歌曲演唱

一、教学目的与要求

　了解跳音歌唱的基本原理；掌握连音跳音UE歌唱的正确方法。

二、教学内容

1、连音跳音UE训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第五章 母音替换训练、歌曲演唱（一）

一、教学目的与要求

了解母音替换的基本原理；掌握母音替换歌唱的正确方法。

二、教学内容

1、母音替换训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第六章 母音替换训练、歌曲演唱（二）

一、教学目的与要求

　了解母音替换的基本原理；掌握母音替换歌唱的正确方法。

二、教学内容

1、母音替换训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第七章 换声区训练、歌曲演唱（一）

一、教学目的与要求

　了解换声区的基本原理；掌握换声区训练的正确方法。

二、教学内容

1、换声区训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第八章 换声区训练、歌曲演唱（二）

一、教学目的与要求

　了解换声区的基本原理；掌握换声区训练的正确方法。

二、教学内容

1、换声区训练

2、歌曲演唱

三、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

《声乐Ⅴ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	硬起音训练歌曲演唱	4				4	钢琴
2	硬起音训练歌曲演唱	4				4	钢琴
3	连音训练AO歌曲演唱	4				4	钢琴
4	连音跳音训练UE歌曲演唱	4				4	钢琴
5	母音替换训练歌曲演唱	4				4	钢琴
6	母音替换训练、歌曲演唱	4				4	钢琴
7	换声区训练歌曲演唱	4				4	钢琴
8	换声区训练歌曲演唱	4				4	钢琴
合计		32				32	

七、实践环节

要求学生积极参加学校、省市及全国的声乐比赛，以求在实践中得到更多的舞台经验，有利于专业的需要。

八、参考曲目与参考书：

本课程参考曲目:

（一）歌剧咏叹调

亲爱的名字；选自歌剧《弄臣》

晴朗的一天；选自歌剧《蝴蝶夫人》

为什么？为什么？：选自歌剧《茶花女》

人们叫我咪咪；选自歌剧《艺术家的生涯》

杨柳之歌；选自歌剧《奥赛罗》

火焰在燃烧；选自歌剧《游吟诗人》

偷洒一滴泪；选自歌剧《爱的甘醇》

女人善变；选自歌剧《弄臣》

你再不要去做情郎；选自歌剧《费加罗的婚礼》

为艺术，为爱情：选自歌剧《托斯卡》

啊，我怎么能够相信：选自歌剧《梦游女》

来到你身旁：选自歌剧《艺术家的生涯》

不幸的人生：选自歌剧《 伤逝》

啊，我的虎子哥：选自歌剧《原野》

斗牛士之歌：选自歌剧《卡门》

快给盲人让路：选自歌剧《塞维利亚理发师》

像天使一样美丽：选自歌剧《唐博斯夸勒》

星光灿烂：选自歌剧《托斯卡》

奇妙的和谐：选自歌剧《托斯卡》

花之歌：选自歌剧《卡门》

（二）外国曲目：

魔王 舒伯特

跳蚤之歌 穆索尔斯基

缆车 登扎

夜莺 阿里亚比耶夫

鳟鱼 舒伯特

杨柳之歌 威尔第

阿玛丽莉 卡契尼

在我的心里 啊·斯卡拉蒂

紫罗兰 啊·斯卡拉蒂

绿树成荫 亨德尔

小夜曲 舒伯特

我的太阳 卡普阿

妈妈 比克西奥

谁是希尔维娅 舒伯特

圣母颂 古诺

西班牙女郎 奇阿拉

阿里路亚 莫扎特

鞭打我吧 莫扎特

慕春 舒伯特

菩提树 舒伯特

（三）中国曲目：

枫桥夜泊 黎海英

风萧瑟 施光南

我爱你，中国 郑秋枫

七月的草原 尚德义

我爱这土地 陆在易

鸟儿在风中歌唱 刘聪

科学的春天来到了 尚德义

故园恋 刘聪

我心永爱 张卓娅、王祖皆

我住长江头 青主

黄河怨 冼星海

不能尽孝愧对娘 张卓娅、王祖皆

杨白劳 马可等

黄河颂 冼星海

大江东去 青主

忆秦娥-娄山关 卢祖龙

那就是我 谷建芬

生命的星 徐肇基

我爱你中华 敖昌群

岩口滴水 罗宗贤

本课程推荐参考书:

《外国歌剧曲选》，人民音乐出版社；

《声乐教学作品集》(外国作品)，人民音乐出版社；

《声乐教学作品集》(中国作品)，人民音乐出版社；

《歌剧咏叹调选集》(女高音卷)，上海音乐出版社；

《歌剧咏叹调选集》(女中音卷)，上海音乐出版社；

《外国艺术歌曲选》，人民音乐出版社；

《尚德义独唱歌曲选》，华乐出版社。

九、考核方式:

课程结束时将以音乐会的形式进行考试，声乐表演专业方向的艺术硕士生须举行两场音乐会，每场音乐会演出纯音乐时间不少于45分钟，演唱作品不少于10首。演唱作品应涵盖中、外国艺术歌曲，中、外歌剧选段或创作歌曲，外国歌曲均需要用原文演唱。

《表演》课程教学大纲

英文课程名	Acting cass						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 6 月	

课 程 简 介

本课程是音乐与舞蹈专业的选修课，要使学生掌握本课程的基础知识和基础理论、更重要的是通过不断的训练和实践掌握表演技能和技巧。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

在表演基础教学阶段，要求学生进一步解放天性，通过交流元素的学习，能掌握与对手进行真实有机的交流。通过动模，人模的训练初步了解人物创作的基本方法，建立正确的创作方法和观察生活能力——源于生活、还原生活到高于生活。

二、课程的目的与基本要求：

本课程是音乐与舞蹈专业的选修课，要使学生掌握本课程的基础知识和基础理论、更重要的是通过不断的训练和实践掌握表演技能和技巧。
 让学生逐步了解和初步掌握诸元素及元素间的有机联系，达到消除紧张，放松自己，解放天性，能够让学生在自己假设的规定情境中还原生活，真实地积极地有机行动，能独立完成单人行动小品的构思和表演。表演基础教学阶段，要求学生进一步解放天性，通过交流元素的学习，能掌握与对手进行真实有机的交流。通过动模，人模的训练初步了解人物创作的基本方法，建立正确的创作方法和观察生活能力——源于生活、还原生活到高于生活。创作并表演观察生活小品。

三、面向专业：

音乐专业，舞蹈专业

四、先修课程:

表演基础课的理论阐述

游戏与练习

各种表演证实练习。

感觉练习：阐述什么是感觉，演员的三种感觉。

无实物练习

五、本课程与其它课程的联系：

音乐表演（音乐专业与表演的结合，歌剧等）

舞蹈表演（舞蹈专业与表演的结合，舞剧等）

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

1、理论阐述：
a、什么是表演，影视表演与其他表演的根本区别，在假设的情况下以假当真、假戏真做、掩盖自己、冒充别人；
b、表演艺术的主要特征：①虚构及假定性；②当众；③是一门行动学；④再创造（二度创作）；⑤是时间艺术也是空间艺术；⑥是一门综合艺术。
基本要求：学生做好笔记，了解什么是表演及基本特征
2、游戏与练习。
要求学生通过各种游戏能初步解放天性，自如地进入表演练习：
a、“发疯练习”；b、当众思维练习；c、肌肉松弛练习；d、艺术操；e、苦笑练习；f、编故事等。

3、各种表演证实练习。
内容上可做四种证实即：a、物体证实；b、环境证实；c、动作证实；d、情绪证实等。
基本要求：让学生了解与初步掌握表演诸元素及元素间的有机联系，通过练习，学生能开展想象力，增强假设能力及信念感、感应力，注意力集中等。学会对生活有逻辑有顺序的组织能力，真实的还原生活。
4、感觉练习：阐述什么是感觉，演员的三种感觉。
a、生理性感觉；b、心理性感觉；c、人物的自我感觉。
① 做各种感觉练习：包括静态种的生理感觉、动态中的各种生理感觉、情绪感觉、心理性感觉（人物自我感觉到二年级再进入）。
② 示范感觉练习：包括闻花——发现花、观花、赏花、闻花、摘花、被花刺到、公园一角。

基本要求：让学生能够以假当真，找到真实的感觉并反应出来。
5、无实物练习：
a、什么叫无实物练习；b、为什么要做无实物练习；c、怎样做好无实物练习。
基本要求：要求学生在观察（熟悉）生活的基础上根据生活的真实，形体动作组织的逻辑顺序构思好无实物练习，通过无实物练习达到训练演员的想象力、注意力集中、信念感，按照生活组织动作的能力，掌握重要环节：三感（分寸感、质感、重量感）、两性（真实性、逻辑顺序性）。
6、行动
a、行动是戏剧艺术、演员艺术的基础；b、行动的三要素：做什么；为什么做；怎样做。
基本要求：懂得怎样行动；行动是纲；c、行动练习：三个动作组成一个行动——敲门、洗衣、过河等。
7、规定情境与行动的关系和行动练习。
基本要求：能在规定情境中组织行动练习。
8、在自己假设的规定情境中真实的、积极的有机行动——单人行动小品
9、加工与初排
10、细排
8、9、10基本要求：
a、在表演中以行动为纲组织动作；
b、要有一个具体的自己假设的规定情境；
c、行动要积极；
d、行动中要有困难和障碍。
1、复习和巩固单人行动小品。
2、交流与适应：a、理论阐述；b、从游戏到交流练习；c、无言交流练习；d、有言交流练习；
3、动物观察及模拟训练。
4、人物观察及模仿练习。
5、观察生活练习。
6、观察生活小品：a、观察生活小品初排；b、观察生活小品定稿、细排。
基本要求：要求学生能掌握交流适应这一重要表演元素，能在表演中进行真实的、有机的交流和适应；并通过观察生活、深入生活进行由表及里，由外到内，从现象到本质的筛选和提炼，组织成观察生活小品，逐渐向人物塑造过渡。

七、教材与参考书：

本课程选用教材:

《艺术概论》，（中国艺术教育大系）王宏建主编

《话剧表演艺术概论》，叶涛、张马力，中国戏剧出版社， 1990

《影视表演导论》，李志舆，中国美术出版社， 1994

本课程推荐参考书:

《斯坦尼斯拉夫斯基体系精华》，列普柯夫斯卡娅，中国电影出版社， 1990

《布莱希特论戏剧》，布莱希特，中国戏剧出版社， 1990

《迈向质朴戏剧》，格洛托夫斯基，中国戏剧出版社， 1984

《我的写意戏剧观》，黄佐临，中国戏剧出版社， 1990

《中国戏曲通论》（表演部分），张庚、郭汉城，上海文艺出版社， 1989

八、本课程理论课及实验课的考核方式:

理论课考核方式：

课程结束时将以课堂问答形式进行考试，问答内容为课程中排练的片段，将以自己所学专业与表演专业结合进行展示，以学生节目内容新颖，思想积极上进，能突出当下学生真实学习情况为主要目的。本着因材施教的教育原则，循序渐进，取长补短，提高他们表演的能力，为学生今后的发展开辟新路。

实验课考试方式：

1、在教学课堂上组织学生上台表演自己所演出的片段在舞台实践的过程中不断的发现自己的不足，并进行改正。

2、根据学生的学习情况，进行期末汇报要求学生自发组织，教师指导，以达到锻炼学生舞台表演能力和提高学生的专业水平的目的。

3、组织综合性的演出，这是学生的专业能力的展示，对学生的总结，演出的节目形式可根据学生不同情况具体组织，学生自己组织排练，教师指导。要求学生在演出前按要求排练，服从指导教师的安排，准时按质按量完成演出任务。

《歌唱语音研究》课程教学大纲

英文课程名	Singing language						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	32
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8 月	

课 程 简 介

学习重唱的基本知识，了解重唱在声乐作品演唱中的意义和作用，理解学习重唱将有利于帮助演唱不同类型，不同风格声乐作品，掌握重唱发声的基本技巧和演唱方法，完整的演唱重唱作品。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

本课程是声乐专业研究生开设的一门辅助声乐学习课程，通过学习，学生能够比较正确地用原文演唱意大利语、德语、俄语声乐作品并且能够比较正确地读出音乐作品中的意大利语表情术语，本课程的基本任务是学会意大利语、德语、俄语单词的基本拼读规则及发声规律，并且结合中国人学习外国语音中常见的毛病予以提示和说明。从而进一步了解学习美声唱法。

二、课程的目的与基本要求：

由于本课程学时较少，只能选学三种语言语音中最基本的、最重要的内容。所以要求学生掌握意大利语、德语、俄语语音中最基本的元音、辅音的发声，了解外国发音的特点，能区分开清、浊辅音，在具体发声中有所体现。学完本课程后要求学生能用原文演唱意大利语、德语、俄语声乐作品各一首。

三、面向专业：面向声乐表演专业艺术硕士

四、先修课程:声乐

本课程与其它课程的联系：

本课程是相对独立的一门工具性课程，主要是配合声乐学习以及阅读音乐作品而开设的课程。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

1、绪论（1课时）

意大利语、德语、俄语的来源

意大利语、德语、俄语语音特点

2、元音（3课时）

五个基本元音的发声

元音的分类

3、元音的发音（6课时）

每个元音列举二十个单词领读

注意区分开口音与闭口音

复合元音的发声要求

4、辅音的发音（10课时）

双唇音、齿槽音 、腭音 舌颤音、清浊辅音对比、双辅音及辅音群

5、意大利语、德语、俄语声乐作品演唱（12课时）

原文歌词拼读

原文演唱

七、教材与参考书：

本课程选用教材:

自编课件《歌唱语音》

本课程推荐参考书:
《意大利语入门》《德语入门》《俄语入门》

八、本课程理论课及实验课的考核方式:

1、意大利语、德语、俄语的学习主要以课堂学习为主，课后作业主要就是课堂所学内容的复习与巩固。

2、课后辅导内容主要是意大利语、德语、俄语声乐作品的歌词拼读及其他音乐作品中的音乐表情与术语的拼读。

3、在学习本课程的同时学生要自选三首适合自己演唱的意大利语、德语、俄语原文声乐作品学唱。

4、课程考核采用逐个学生拼读单词的形式，一般由平时学习和期末考核两个部分核定成绩。

5、成绩的组成：平时成绩占百分之三十，期末考核占百分之七十 。

6、考试的形式：逐个学生演唱意大利语、德语、俄语声乐作品各一首。

评分比例：

1. 课堂出勤（10%）

2. 课堂拼读（20%）

3. 原文声乐作品演唱（70%）

执笔:姜程

《钢琴即兴伴奏》课程教学大纲

英文课程名	Piano Improvisation						
学分	4	总学时	64	理论学时	32	实验/上机学时	32
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8 月	

课 程 简 介

钢琴即兴伴奏是一门理论与实践相结合，以键盘应用为目的的课程。通过本课程的学习，帮助学生掌握为歌曲编配即兴伴奏的基本方法和基本技能；掌握常用的和声语汇及伴奏织体；掌握用大小调及五声调式写成的不同体裁、风格的歌曲的伴奏方法，培养学生为歌曲进行钢琴即兴伴奏的能力。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

本课程是广东海洋大学中歌艺术学院硕士研究生培养方案确定的专业学位课。授课对象主要是声乐表演专业的学生，本课程具有集知识性、音乐性与技能性为一体的特点。是学生进一步学习音乐理论知识，进行音乐表演实践及从事音乐教育的基础，对提高学生的全面素质、发展学生的音乐才能具有重要作用。

二、课程的目的与基本要求：

1、使学生了解钢琴即兴伴奏配歌曲伴奏过程以及配各种不同歌曲伴奏的特点。

2、使学生了解如何配出让人悦耳的歌曲伴奏。

3、使学生通过本课程的学习,对其它音乐学习如演唱、演奏给以创作的帮助.使其更好地了解作品内容,充分发挥.

4、使学生通过本课程的学习，使学生了解如何配不同风格的伴奏，从而提高认识，拓宽眼界，扩大知识面。

三、面向专业：面向声乐表演专业艺术硕士

四、先修课程:钢琴、乐理、和声、曲式

五、本课程与其它课程的联系：

1. 钢琴（水平大致相当于车尔尼练习曲299（含）以上的程度）

2. 基础和声

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

第一单元

教学要点：

1. 掌握正、副三和弦的用法，能够恰当的使用正、副三和弦为旋律配和声

2. 了解伴奏音型的基本类型及表现特色，能够应用八度内的伴奏音型和扩大音域的伴奏音型为歌曲伴奏。

3. 了解歌曲编配的基本程序

教学时数：20学时

教学内容：

1. 绪论：正三和弦与属七和弦

2. 织体与伴奏音型

3. 副三和弦

4. 平行大小调交替

考核要求：

1. 够在四升四降的调性范围内连贯弹奏常用和弦及音型

2. 歌曲伴奏分析及移调。

3. 综合应用课堂所学为歌曲即兴伴奏：

（1）有准备的伴奏

（2）当场即兴伴奏

第二单元

教学要点：

1. 副属和弦

2. 音型的综合与重叠

3. 前奏、间奏

教学时数：20学时

教学内容：

1. 副属和弦

2. 旋律、和声、织体的进一步变化

3. 前奏、间奏与后奏

考核要求：

1. 能够恰当的应用副属和弦

2. 能够应用综合音型或重叠音型

3. 能够为歌曲配置前奏、间奏，并使歌曲完满结束

第三单元

教学要点：

1. 了解不同体裁歌曲的基本特点及常用伴奏手法

2. 五声调式的基本特征及和声处理的若干方法

教学时数：20学时

教学内容：

1. 进行曲类歌曲的伴奏

2. 轻快类歌曲的伴奏

3. 抒情类歌曲的伴奏

4. 五声性调式与风格歌曲的伴奏

考核要求：

1. 能够为不同体裁歌曲编配伴奏

2. 掌握五声调式和声处理的若干方法，为五声性调式与风格歌曲伴奏。

七、实验名称与类别:

序号	实验名称	学时	实验类别
1	即兴伴奏实践	32	操作型

注:实验类别指:演示型、操作型、验证型、综合型、设计型、研究创新型

八、教材与参考书：

本课程选用教材:

《歌曲即兴伴奏编配法》，黎英海编著，人民音乐出版社1994年版。

本课程推荐参考书:

（1）《键盘即兴弹奏指南》孙维权、巢志珏编著，上海音乐出版社1994年12月第一版。

（2）《歌曲钢琴即兴伴奏》，冯得钢编著，西南师大出版社1999年9月第一版。

（3）《钢琴即兴伴奏实用教程》，泰尔编著，高等教育出版社1990年9月第一版。

（4）《钢琴即兴伴奏教程》，韩冬、刘聪编著，春风文艺出版社1993年版。

（5）《键盘即兴作曲教程》鲁特·罗伊得编著，上海音乐出版社1990年4月第一版。

九、本课程理论课及实验课的考核方式:

理论课考核方式：

1. 灵活掌握为歌曲配弹伴奏的基本技术和方法

2. 伴奏的编配符合歌曲体裁、风格、内容、旋律的表现需要

实验课考试方式：

3. 弹奏连贯、完整、有表现力

4. 与人声配合默契

本课程的考核主要是考察学生是否具备在较短时间内为歌曲配弹钢琴伴奏的能力，考核形式以演奏为主。

评分比例

1. 课堂出勤（10%）

2. 课后作业（30%）

3. 期中期末考核（60%）

执笔: 姜子威

《马克思主义文艺理论》课程教学大纲

英文课程名	Literary Theory of Marxism						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年10月	

课 程 简 介

马克思主义文艺理论是高等院校艺术学专业研究生的一门公共必修课。本课程以马克思主义历史发展的不同阶段为经、以马克思主义经典论著为纬，综合阐明马克思主义文艺思想的精髓，力求从社会思潮、文艺运动等方面去解析马克思主义经典作家观点和见解的基本精神及主要意义，其内容主要包括文艺的产生、文艺的社会本质、文艺在社会中的地位和作用、文艺发展与社会发展的关系等一系列根本问题，还包括文艺作品的构成、文艺掌握世界的特殊方式，以及文艺创作、文艺批评和欣赏等方面的重要规律。它与汉语言文学专业的其它文学理论类课程如《文学概论》、《西方文论》、《古代文论》等构成互渗互补而又互相推进的知识系统。

本课程注重经典论著讲读，对马克思主义文艺思想发展上具有原创性、代表性、学术性的作家及作品进行重点分析。在内容构成上分原著和原著阐释两大部分。原著部分编选了马克思主义创始人关于文艺、美学问题的论述、篇章；阐释部分则着重对各篇名著的节选部分的有关历史背景、内容提要、基本原理进行介绍和分析。它通过讲授马克思主义的文艺论著，集中阐述马克思主义文艺理论体系。

马克思主义文艺理论是整个马克思主义理论体系中不可分割的组成部分，马克思主义的文艺论著是迄今文艺理论科学的最高成就。它运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理，考察和阐述一切文艺现象，得出了迄今为止最为科学的美学和文艺学结论。马列文论的出现是文艺理论史上的伟大革命。它的任务，是通过本课程教学，引导学生系统深入地阅读马克思、恩格斯、列宁、毛泽东等经典作家有关文艺问题的原著，了解其在不同历史时期的发展及其意义，完整准确地掌握马克思主义文艺论著的基本内容，培养学生学习和运用马克思主义的立场、观点和方法去分析和解决各种文艺问题的能力。本课程系汉语言文学本科专业的一门必修课。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的学习，首先培养学生对马列文论的兴趣和敬畏感，通过深入地阅读经典原著体认马列文论之于人类文艺理论史的革命性意义；进而使学生准确领会论著的基本内容，引导学生认识、掌握马克思主义文艺思想的基本观点、内在逻辑、历史脉络、主要命题、原理、概念、范畴等；在此基础上，学会运用马克思主义的基本理论、观点、方法来评价纷繁复杂的文艺现象，并为从事理论研究打下一定基础。具体来讲，（一）以马克思主义文艺理论经典作家的原著为本，以马克思主义文艺理论的基本概念、基本原理为重点。（二）在学习具体原著的基础上，同时注意就某一知识点进行较为集中、系统的阐述。（三）理论联系实际，结合丰富、具体的文学艺术现象解读、阐释马列文论的原理和原则；注意吸收本学科研究的新成果，充实、丰富、扩大教学内容。

二、面向专业：中歌艺术学院音乐与舞蹈领域研究生

三、理论教学内容及要求

第一章 绪论

【教学目标】

（1）了解：马克思主义文艺理论体系问题。

（2）理解：马克思主义文艺理论的现实意义。

（3）掌握：马克思主义文艺理论的历史和现状。

【学时分配】6学时。

【授课方式】讲授4学时。

【授课内容】

第一节 马克思主义文艺理论概述

1.马克思主义文艺理论的历史地位

马克思主义创始人的文艺理论遗产问题。

马克思主义后继者的发展。

2.东方与西方：马克思主义美学文艺学的当代形态

“西马”与“新马”。

第二节 对待马克思主义文艺理论的态度

1.坚持与发展的辨证关系

2.辨析若干说法

第三节 马克思主义文艺理论体系的完整性和科学性

1.马克思主义创始人的文艺论述已构成科学体系

2.马克思主义文艺理论是一个完整的科学的体系

【教学重点和难点】

（1）重点：马克思主义文艺理论的历史地位与当代意义。

（2）难点：对待马克思主义文艺理论的态度。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂提问。

（2）教学手段：多媒体及板书。指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料

要求课外阅读3篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）冯宪光.“西方马克思主义”美学研究[M]. 重庆:重庆出版社，1997年版.

（2）陆梅林.马克思、恩格斯论文学与艺术（一）（二）[M]，北京：人民文学出版社,1983年版.

（3）赵宪章.马克思主义文艺美学基础[M]. 南京:南京大学出版社,1992年版.

2.作业与思考题

布置2道思考题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）马克思主义文艺的科学体系是怎样的？

（2）马克思主义文艺理论的历史地位是什么？

第二章 马克思：评普鲁士最近的书报检查令

【教学目标】

（1）了解：写作背景。

（2）理解：对文化专制舆论的批判。

（3）掌握：风格的主客体因素。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

第一节 写作风格的主体特性

1.风格就是人

2.风格的丰富性和多样性

第二节 对文化专制舆论的批判

1.文化专制主义

2.检察官的脾气与作家风格

第三节 风格的主客体因素

1.风格的主体性因素

2.风格的客体性因素

【教学重点和难点】

（1）重点：写作风格的主体特性。

（2）难点：对文化专制舆论的批判。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式兼讨论教学方法。

（2）教学手段：多媒体及板书，网络。

【课外学习指导的要求】

1．课外阅读资料

要求课外阅读3篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）伍蠡甫.西方文论选（上）（下）[C].上海译文出版社，1979年版.

（2）黑格尔.美学（1-3卷）[M] .北京:商务印书馆，1979年版.

（3）韦勒克，沃伦.文学理论[M].北京：三联书店，1984年版.

2．作业与思考题

布置3道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）马克思是如何批判文化专制主义舆论的？

（2）马克思是如何论述风格的？

（3）风格的主客体因素是什么？

第三章 马克思 ：1844年经济学哲学手稿

【教学目标】

（1）了解：用社会实践的观点和方法研究美。

（2）理解：审美能力的形成和历史发展。

（3）掌握：按照美的规律来创造,劳动创造了美。

【学时分配】6学时。

【授课方式】讲授5.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

第一节 写作背景

1. 19世纪三四十年代欧洲各国工人运动迅速展开

2. 马克思批判地改造了德国的古典哲学、英国的古典政治经济学和法国的空想社会主义

3. 马克思的思想在1843年底至1844年初发生了质的飞跃

第二节 用社会实践的观点和方法研究美

1. 黑格尔“美是理念的感性显现”

2. 费尔巴哈的人本主义的唯物主义

3. 经济学和哲学的结合，用社会实践的观点和方法解释美学现象

4.“人化的自然”与“自然的人化”

第三节 劳动创造了美

1. 从实践的观点看美的产生和美的根源

2. 人的本质力量的对象化

3. 异化与人的解放

4.美是社会实践的产物

第四节 审美能力的形成和历史发展

1. 人的审美能力是在生产实践中形成和发展的

2. 审美能力在审美过程中的重要性

第五节 按照美的规律来创造

1. “种的尺度”和“内在的尺度”

2. 审美对象的特点

3. 审美主体的特点

第六节　《手稿》对解决一些重要美学问题的方法论启示

1.对理解美感和艺术起源的启示

2.对理解文艺创作的启示

3.对主客体关系的启示

【教学重点和难点】

（1）重点：劳动创造了美，人化的自然，美的规律。

（2）难点：异化劳动与美的关系，人的本质力量的对象化。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式兼讨论教学方法。

（2）教学手段：多媒体及板书，网络。

【课外学习指导的要求】

1．课外阅读资料

要求课外阅读4篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）张伟..走向现实的美学——〈巴黎手稿〉美学研究[M].北京：人民出版社，2004年版.

（2）[德] 泰奥多·阿多诺.美学理论[M].王柯评译，成都：四川人民出版社,1998年版.

2．作业与思考题

布置3道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）如何理解马克思的人化自然概念？

（2）如何理解五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物？

（3）为什么说人是按美的规律来建造？

第四章 马克思 恩格斯：神圣家族

【教学目标】

（1）了解：背景及思潮。

（2）理解：《神圣家族》的历史唯物主义观点和方法。

（3）掌握：马克思主义关于人物塑造中的现实主义原则和原理。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授0.5学时，讨论1.5学时。

【授课内容】

第一节写作背景

1.欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》

2. 青年黑格尔派的思辨哲学

第二节 社会思潮和文艺思潮

1. 哲学思潮

2. 道德思潮

3. 政治思潮

第三节 思辨哲学和文学运动

1. 青年黑格尔派视《巴黎的秘密》为自己的艺术广告

2. 《巴黎的秘密》从艺术构思、人物塑造以及情节安排上都在撰写思辨哲学的讲义

3. 马克思的现实主义文艺思想

第四节 创作思想和作品倾向

1. 欧仁·苏将青年黑格尔派的思辨哲学作为创作思想

2. 唯心主义对文学创作的危害

3. 马克思注重唯物主义之于文学创作和文学评论的指导意义

【教学重点和难点】

（1）重点：人物塑造中的现实主义原则和原理。

（2）难点：思辨哲学。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式与讨论式教学方法。

（2）教学手段：多媒体及板书，借助网络，拓展知识。

【课外学习指导的要求】

1．课外阅读资料

要求课外阅读2篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）畅广元．马克思主义文艺理论[M]．北京：高等教育出版社，2006年版．

（2）马驰．马克思主义美学传播史[M]．桂林：漓江出版社，2002年版．

2．作业与思考题

布置3道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）何谓“思辩哲学”？

（2）为什么说欧仁·苏小说《巴黎的秘密》是反现实主义的？

（3）如何理解人物塑造中的现实主义原则？

第五章 马克思 恩格斯：德意志意识形态

【教学目标】

（1）了解：写作背景。

（2）理解：人们的社会存在、社会意识和人类的文学艺术活动。

（3）掌握：文艺的意识形态性质。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授2学时。

【授课内容】

第一节 写作背景

1. 当时德国思辨哲学

2.“真正的社会主义”

3. 马克思主义的奠基之作

第二节 人们的社会存在、社会意识和人类的文学艺术活动

1. 社会存在决定社会意识

2. 文学创作的实际出发点

第三节 文艺与意识形态

1. 统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想(

2. 统治阶级思想的复杂性及其阶级实质

3. 分工与艺术生产

第四节 人的本质与生活环境

1. 人的本质和性格对社会关系的依赖

2. 社会环境对艺术繁荣的影响及研究

3. 艺术繁荣的社会条件

【教学重点和难点】

（1）重点：文艺与意识形态。

（2）难点：社会环境对艺术繁荣的影响及研究。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：主要采用讲授式教学方法，采用课堂讨论分析文艺的意识形态性质。

（2）教学手段：多媒体及板书，网络利用。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料

要求课外阅读2篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）俞吾金.意识形态论[M]. 上海:上海人民出版社，1993年版.
（2）陈辽.马克思主义文艺思想史稿[M].成都:四川文艺出版社，1986年版.

2.作业与思考题

布置3道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）为什么说《德意志意识形态》是马恩文艺思想的基础？

（2）如何理解人的本质和性格对社会关系的依赖关系？

（3）文学创作的实际出发点是什么？

第六章 恩格斯：诗歌和散文中的德国社会主义

【教学目标】

（1）了解：写作背景。

（2）理解：“真正的社会主义”文学的思想倾向和创作方法。

（3）掌握：美学观点和历史观点的统一。

【学时分配】4学时。

【授课方式】讲授3.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

第一节 写作背景

1. “真正的社会主义”思想派别的危害

2．“真正的社会主义”思潮和学说的理论渊源

3．“真正的社会主义”思潮在文学中的表现

第二节 卡尔·倍克“穷人之歌”，或“真正的社会主义”的诗歌

1．“真正的社会主义”文学的思想倾向

2．“真正的社会主义”文学的创作方法

3．工人阶级的新人形象

第三节 卡尔·格律恩“从人的观点论歌德”

1．对格律恩关于人的观点的批判

2．从美学和历史的观点评歌德

【教学重点和难点】

（1）重点：恩格斯对“人”的解释，对歌德的评价。

（2）难点：美学和历史的辩证关系。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体及板书，网络信息。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料

要求课外阅读3篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）陈辽.马克思主义文艺思想史稿[M].成都：四川文艺出版社，1986年版.

（2）董学文.马克思主义文论教材[M].桂林：广西师范大学出版社，2002年版.

（3）[美]汉娜·阿伦特.马克思与西方政治思想传统[M].南京：江苏人民出版社，2007年版.

2.作业与思考题

布置3道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）卡尔·格律恩是如何解释人的？

（2）如何理解人的历史具体性？

（3）如何理解美学和历史的统一？

第七章 马克思：《政治经济学批判》序言、 导言

【教学目标】

（1）了解：文艺的上层建筑性质。

（2）理解：物质生产和艺术生产的不平衡的内容。

（3）掌握：艺术掌握世界的方式，希腊神话的魅力问题等。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

第一节 写作背景

1．工人阶级生活的恶化及愈演愈烈的阶级矛盾

2.马克思转向对政治经济学的研究

3.唯物史观的基本原理

第二节 文艺的意识形态性质

文艺属于上层建筑、意识形态。

2.文艺随经济基础和社会存在的变化而变化

3.文艺发展规律的相对独立性

第三节 关于艺术思维

1．思维的不同方式和类型

2．艺术思维的特征和功能

3．艺术掌握世界的方式

第四节 关于艺术生产问题

1．物质生产和精神生产

2．艺术生产与意识形态

3．生产的个体性和群体性

4．生产的主体性和客体性

5．生产与消费

第五节 物质生产和艺术生产的不平衡

1．艺术生产的发展与物质生产的发展是不平衡的

2．希腊艺术的不朽魅力

【教学重点和难点】

（1）重点：艺术掌握世界的方式。

（2）难点：希腊艺术的不朽魅力。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体及板书，运用网络教学，指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站。

【课外学习指导的要求】

1．课外阅读资料

要求课外阅读3篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）温恕.精神生产与艺术生产——二十世纪国外马克思主义艺术生产理论研究[M].成都：巴蜀书社，2008年版.

（2）景中强.马克思精神生产理论研究[M].北京：中国社会科学出版社，2004年版.

（3）伊格尔顿.20世纪西方文学理论[M].西安：陕西师范大学出版社，1986年版..

2．作业与思考题

布置3道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）如何理解希腊艺术的永久的典范性？

（2）艺术生产有何特殊性？

（3）举例说明物质生产与艺术生产发展的不平衡关系。

第八章 马克思 恩格斯：致斐迪南·拉萨尔

【教学目标】

（1）了解：悲剧的本质。

（2）理解：“莎士比亚化”与“席勒式”。

（3）掌握：艺术真实与历史真实的关系。

【学时分配】4学时。

【授课方式】讲授3.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

第一节 写作背景

1. 1848年德国革命失败

2. 拉萨尔和他的《济金根》

3. 拉萨尔的美学信念及悲剧观念

第二节关于历史真实和艺术真实

1. 艺术真实的客观标准

2. 艺术想象与虚构

第三节 关于历史悲剧问题

1. 济金根悲剧的根源

2. 悲剧冲突

3. 悲剧观念

第四节 关于现实主义理论

1. “莎士比亚化”与“席勒式”

2. 恶劣的个性化

3. 福斯泰夫式背景

4. 美学观点和历史观点

5. “三融合”

【教学重点和难点】

（1）重点：“莎士比亚化”与“席勒式”。

（2）难点：悲剧的本质。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式兼讨论方式组织教学方法。

（2）教学手段：多媒体及板书，指导学生运用网络查阅相关资料。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料

要求课外阅读2篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）[美]弗里德里克·詹姆逊.快感.文化与政治[M].北京：中国社会科学出版社，1998年版.

（2）冯宪光. “西方马克思主义”美学研究[M]. 重庆：重庆出版社，1997年版.

2.作业与思考题

布置3道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）什么是席勒式创作？

（2）如何理解莎士比亚化创作？

（3）如何理解悲剧的本质？

第九章 恩格斯：致敏·考茨基

【教学目标】

（1）了解：写作历史背景

（2）理解：艺术的倾向性与真实性 。

（3）掌握：艺术典型塑造的基本原则。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

第一节 写作的历史背景

1.马克思主义的影响力

2.敏·考茨基的《旧人和新人》

第二节 关于艺术典型的塑造

1.黑格尔的“这个”理论

2.典型的塑造

第三节 关于艺术的倾向性与真实性

1． 艺术的倾向性

2．倾向性和真实性的统一

3．关于文学艺术的倾向性的思想

【教学重点和难点】

（1）重点：艺术真实的概念，历史真实与艺术真实的关系。

（2）难点：典型的塑造。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体及板书。

【课外学习指导的要求】

1．课外阅读资料

要求课外阅读3篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）[德]瓦尔特·本雅明.机械复制时代的艺术作品[M].北京：中国城市出版社，2002年版 .

（2）[苏] 乔米弗里德连杰尔.马克思恩格斯和文学问题[M].上海：上海译文出版社,1984年版.

（3）冯宪光.马克思主义文艺学的当代问题[M].北京：中国社会科学出版社，2005年版.

2．作业与思考题

布置3道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）如何理解黑格尔的“这一个”？

（2）如何理解人物的共性与个性？

（3）如何理解艺术的倾向性与真实性的关系？

第十章 恩格斯：致玛·哈克奈斯

【教学目标】

（1）了解：现实主义艺术家的勇气，现实主义文学艺术的历史使命。

（2）理解：现实主义的最伟大胜利。

（3）掌握：典型环境中的典型性格。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

第一节 写作背景

1.马克思主义的广泛传播

2.自然主义文学潮流的盛行

3. 玛·哈克奈斯的创作

第二节 现实主义艺术家的勇气

1.冒犯傲慢的庸人们

2.敢于描写现实矛盾和阶级对立

3.标榜现实主义

第三节 典型环境中的典型性格

1.现实主义的真实性

2.典型环境

3. 典型环境中的典型性格

第四节 现实主义的最伟大胜利

1.形象大与思想

2. 作家的世界观与创作方法的关系

第五节 现实主义文学艺术的历史使命

1.使现实主义文学具有社会主义倾向

2.正确表现工人阶级

【教学重点和难点】

（1）重点：典型环境中的典型性格。

（2）难点：现实主义的最伟大胜利。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体及板书。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料

要求课外阅读3篇论文，以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）卢卡契.审美特性(第一卷)[M].北京：中国社会科学出版社，1986年版.

（2）卢卡契.审美特性(第二卷)[M].北京：中国社会科学出版社，1991年版.

（3）复旦大学中文系文艺理论教研室.马克思主义文艺理论发展史（修订版）[M].北京：中国文联出版社,1995年版.

2.作业与思考题

布置2道作业题，以下仅供参考，教师在教学中可进行调整。

（1）何谓典型环境？

（2）如何理解典型环境与典型性格的关系？

五、课程考核及成绩评定要求

1．课程考核依据：人才培养目标，大纲及教材。

2．课程考核性质：考试。注重考核知识的理解和理论的运用。

3．具体的考核方式：期末考试采用课程论文的形式。

4．成绩评定：成绩由平时成绩和期末考试成绩构成。平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。平时成绩由考勤、作业和课堂表现构成。

六、教材与参考资料

1．参考教材

[1] 陆贵山,周忠厚.马克思主义文艺论著选讲（第五版）[M].北京：中国人民大学出版社,2011年版.

[2] 陆贵山, 周忠厚.马克思主义文艺学概论[M].北京：中国人民大学出版社,2001年版.

2．参考资料

[1] 赵宪章.马克思主义文艺美学基础[M].南京:南京大学出版社，1992年版 .

[2] 陈辽.马克思主义文艺思想史稿[M].成都：四川文艺出版社，1986年版.

[3]董学文.马克思主义文论教材[M].桂林：广西师范大学出版社，2002年版 .

[4] 冯宪光. “西方马克思主义”美学研究[M]. 重庆：重庆出版社，1997年版.

[5]伊格尔顿.20世纪西方文学理论[M] .西安：陕西师范大学出版社，1986年版.

[6] 周忠厚，邹贤敏，印锡华，冯宪光.马克思主义文艺学思想发展史教程[M] .北京：中国人民大学出版社，2002年版.

七、说明

本课程以马克思主义经典著作的学习为主，同时要结合中外文学实际，在课堂及课后可安排学生进行案例分析实践，以提升学生运用马克思主义文艺理论分析具体文艺问题的能力。

每个章节课时的设计安排不是绝对的，在实际教学中，可能会因为诸如新的学科研究材料的补充等原因而进行适当调整。授课方式中讲授课时及讨论课时的分配比例是相对的而不是机械的。

执笔：孙长军

《涉海音乐艺术创作》课程教学大纲

英文课程名	The Art Creation of Ocean Music						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 11 月	

课 程 简 介

海洋音乐作为音乐的一种创作方向，是以“海洋”为明确表现主题的艺术创作活动，是涉海人民用特定的音乐形式表现海洋人的生活与行为、思维与情感的音乐现象，具有特定的音乐风格和审美习惯。《涉海音乐艺术创作》课程共分为九个章节：第一章：海洋文化概念及生成；第二章：海洋文化与海洋艺术之间的逻辑关系；第三章：我国海洋艺术及其表现形式，主要包括海洋文学、海洋音乐和海洋绘画与雕塑；第四章：加强海洋音乐创作对于实施海洋强国战略的潜在意义；第五章：我国海洋音乐创作历史与现状，第六章：我国古代海洋音乐作品分析与研究，包括我国民间渔歌、渔民号子、妈祖音乐，我国传统文人音乐中的海洋音乐等；第七章：中西方海洋音乐（歌曲）作品分析与研究。这部分学习、分析了13首中西方经典海洋歌曲作品的基础上，总结海洋歌曲的创作思路与主要技术手法；第八章：中西方海洋音乐（器乐）作品分析与研究。这部分在聆听、分析8首中西方经典海洋器乐作品的基础上，总结海洋器乐的创作思路与主要技术手法；第九章：海洋音乐创作实践与展示。要求全体学生根据所学知识，进行海洋歌曲或海洋器乐作品创作与实践练习，并将自己创作的海洋歌曲或海洋器乐作品，采用演唱、演奏形式加以展示。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

海洋音乐作为中华文化的重要组成部分，其创作与发展既是人们认识海洋、情系海洋的重要途径，也是弘扬海洋文化，丰富海洋艺术的主要载体。《涉海音乐艺术创作》课程立足于国家“建设海洋强国”“推动国家海洋事业大发展”战略目标，在艺术硕士研究生中开展海洋文化、海洋音乐这一具有鲜明沿海地方特色的课程，助于艺术硕士研究生了解、熟悉并提高海洋音乐创作的基本知识和能力，拓展艺术视野，提高艺术鉴赏力、艺术素养与人文修养，体现了我校人文社科研究方向的优势，更是我校作为海洋类大学义不容辞的职责。

二、课程的目的与基本要求：

1．引领涉海高校音乐学专业硕士研究生认识、了解博大悠远的海洋文化，认识海洋文明在人类历史长河中的巨大影响力。

2．通过本课程的学习，培养音乐学研究生对海洋文化知识的学习热情与兴趣，提升海洋意识，增强人文素养，为海洋音乐的创作打下良好的理论基础。

3．从海洋音乐创作角度、从海洋音乐研究角度，从美学与文化学角度，提高学生将海洋素材融入音乐创作中的能力，引领学生掌握海洋音乐“创作——鉴赏——研究”的全过程，努力培养高素质的涉海艺术类人才。

三、面向专业：音乐学专业

四、先修课程: 艺术原理 音乐欣赏与分析

五、本课程与其它课程的联系：

先修课程《艺术原理》，为学习本门课程具备了必须的艺术理论基础；

先修课程《音乐欣赏与分析》，是学习海洋音乐作品创作的技术前提和实践保证。

本门课程对后续课程《音乐作品综合分析》，从音乐作品的意蕴、意境、风格、品味等方面都起到一定的指导作用。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

第一章海洋文化概念及生成（4学时）

第一节：文化与海洋文化

文化概念（A）；文化起源（C）；文化要素（C）；文化特点（C）。

海洋文化的基本概念（A）；海洋文化与大陆文化（B）。

第二节：海洋与人类文明

海洋与人类文明的起源（B）；

海洋与人类文明模式的建构（B）；

海洋与人类文明未来的走向（B）。

第三节：海洋文化的本质及特征

海洋文化的本质（A）；海洋文化的特征（A）。

第四节：我国海洋文化的发展历程（B）。

作业：1、谈谈海洋文化对一个国家的重要性。

2、要求学生阅读学习《海洋文化概论》一书（作者：[曲金良](https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%B2%E9%87%91%E8%89%AF)，[青岛海洋大学出版社](https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6)1999年出版社）。系统了解海洋文化的基础性质和特色，海洋文化学的基本理论框架，海洋文化的基本内容构成及其分类情况。

第二章 海洋文化与海洋艺术之间的逻辑关系（4学时）

第一节：海洋自然风光及其审美效应（B）；

第二节：海洋民俗生活

 　海洋民俗生活的基本内涵（B）；海洋生产习俗（B）；渔村生活习俗（B）；

第三节：涉海传说与歌谣（B）；

第四节：海洋信仰

  海神的信仰与崇拜（B）；海祭行事（B）；海洋信仰的特征（A）。

作业：要求学生继续阅读学习《海洋文化概论》一书（作者：[曲金良](https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%B2%E9%87%91%E8%89%AF)，[青岛海洋大学](https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6)1999年出版社）。系统了解海洋文化各主要类别的基本状况，海洋文化的应用及其发展前景，海洋文化学的基本研究方向等问题。

第三章 我国海洋艺术及其表现形式（4学时）

第一节：海洋文学

中国海洋文学（B）；西方海洋文学（B）；

第二节：海洋音乐（一）

我国海洋音乐的主要表现形式（A）；

民间海洋音乐（A）；文人海洋音乐（A）。

第三节：海洋音乐（二）

我国现代创作海洋音乐（A）；西方现代创作海洋音乐（A）。

第四节：海洋绘画与雕塑

海洋绘画（C）；海洋雕塑（C）。

作业：要求同学们分别收集海洋文学作品至少8部，海洋音乐作品10首，海洋绘画与雕塑作品8部，分析它们各自的艺术特点。

第四章 加强海洋音乐创作对于实施海洋强国战略的潜在意义（2学时）

第一节：传播海洋文化（A）；提升国民海洋文化层次（B）；

第二节：提高人们海洋意识（A）；加强海洋强国观念的形成（B）。

作业：论述海洋音乐的传播对于实施海洋强国战略的潜在影响。

第五章 我国海洋音乐创作历史与现状（2学时）

第一节：我国海洋音乐理论研究现状（B）；

第二节：我国海洋音乐创作历史与现状

在20世纪之初（C）；新中国成立后（C）；

在上世纪60至80年代（C）；上世纪90年代至今（C）；

作业：1、谈谈上世纪改革开放前我国海洋音乐创作方面有哪些特点？

2、根据所学知识，谈谈我国当代海洋音乐的创作情况。

第六章 我国古代海洋音乐作品分析与研究（4学时）

第一节：我国民间海洋音乐作品赏析——渔歌（A）；

第二节：我国民间海洋音乐作品赏析——妈祖音乐（A）；

第三节：我国古代文人海洋音乐作品赏析——古琴曲（A）；

第四节：我国古代文人海洋音乐作品赏析——琴歌（A）；

作业：要求同学们聆听民间海洋音乐之渔歌3首，文人海洋音乐之古琴曲2首，分析、比较、总结各自的艺术特色。

第七章 中西方海洋音乐（歌曲）作品分析与研究（4学时）

第一节：我国海洋歌曲作品赏析之一

分析《军港之夜》、《大海啊故乡》、《我爱这蓝色的海洋》、《海恋》四首抒情歌曲的创作手法及艺术内涵（A）；

第二节：我国海洋歌曲作品赏析之二

分析《东方之珠》、《大海》、《水手》三首流行歌曲的创作手法及艺术内涵（A）；

第三节：西方海洋歌曲作品赏析之一

分析前南斯拉夫歌曲《深深的海洋》，意大利歌曲《夏日泛舟海上》、《桑塔露琪亚》的创作手法及艺术内涵（A）；

第四节：西方海洋歌曲作品赏析之二

分析日本歌曲《拉网小调》、《海滨之歌》，美国歌曲《夏威夷小夜曲》的创作手法及艺术内涵（A）；

作业：要求同学们在聆听、学习、分析中西方海洋歌曲作品的基础上，总结海洋歌曲的创作思路与主要技术手法。

第八章 中西方海洋音乐（器乐）作品分析与研究（4学时）

第一节：我国海洋器乐作品赏析之一

分析古筝曲《渔舟唱晚》，民乐合奏曲《东海渔歌》的创作手法及艺术内涵（A）；

第二节：我国海洋器乐作品赏析之二

分析交响音画《祖国南海》， 小提琴曲《海滨音诗》的创作手法及艺术内涵（A）；

第三节：西方海洋器乐作品赏析之一

分析德彪西的交响素描《大海》，拉威尔的钢琴曲《水之嬉戏》的创作手法及艺术内涵（A）；

第四节：西方海洋器乐作品赏析之二

俄罗斯作曲家柴科夫斯基的交响幻想曲《暴风雨》；里姆斯基·哥萨科夫的交响组曲《天方夜谭》之《大海与辛巴达的航船》的创作手法及艺术内涵（A）；

作业：要求同学们在聆听、学习、分析中西方海洋器乐作品的基础上，总结海洋器乐作品创作的思路与常用技术手法。

第九章 海洋音乐创作实践与展示（4学时）

1、要求同学们根据所学知识，尝试进行海洋歌曲或海洋器乐作品创作与实践练习；

2、将自己创作的海洋歌曲或海洋器乐作品，采用演唱、演奏形式加以展示，要求全体学生都要参加；

3、针对学生创作的海洋音乐作品，师生共同探讨，立足于音乐创作基本要求，对每个学生的音乐作品做出客观公正的评价。

作业：要求同学们在聆听、学习、分析中西方海洋音乐作品的基础上，进行海洋歌曲或海洋器乐作品创作与实践练习。

七、教材与参考书：

本课程选用教材:

《海洋强国视野下海洋音乐的理论与创作研究》，

作者：赵少英，光明日报出版社2017年出版。

本课程推荐参考书:

《海洋文化概论》，作者：曲金良，青岛海洋大学出版社1999年出版。

《海洋艺术》，作者：[康建东](https://book.douban.com/search/%E5%BA%B7%E5%BB%BA%E4%B8%9C%20%E7%BC%96)，[中国海洋大学](https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6)出版社2012年出版。

《桅影风骚：海洋文学与海洋艺术》，作者：[李新安](http://search.dangdang.com/?key2=%C0%EE%D0%C2%B0%B2&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)、[金毅](http://search.dangdang.com/?key2=%BD%F0%D2%E3&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)，[海潮出版社](http://search.dangdang.com/?key3=%BA%A3%B3%B1%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00)2004年出版。

《[音乐分析](https://baike.baidu.com/item/%E9%9F%B3%E4%B9%90%E5%88%86%E6%9E%90)》，作者：谢嘉幸，[高等教育出版社](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E7%AD%89%E6%95%99%E8%82%B2%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2000年出版。

《歌曲分析与写作》，作者：方智诺，[西南师范大学出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2008年出版。

八、本课程理论课及实验课的考核方式:

理论课考核方式：

课程论文写作：关于海洋音乐创作的若干思考

执笔: 赵少英

《艺术实践》课程教学大纲

英文课程名	Art practice						
学分	10	总学时	160	理论学时	80	实验/上机学时	80
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 11 月	

课 程 简 介

艺术实践课是我院专门针对音乐学声乐表演硕士专业学生开设的一门实践性课程。该课程能在声乐演唱的基础上将唱、演进行结合。在舞台上锻炼学生的演唱、表演水平，通过教师一对一指导达到演唱表演系统化、专业化。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

艺术实践是培养学生实践能力的重要途径 , 而对声乐表演专业的学生来说，艺术实践更是必不可少的内容 。通过艺术实践，培养学生的团队意识与合作精神，增强人际交往、协调能力 ； 通过艺术实践，使学生理论联系实际，进一步深刻理解和运用所学的本专业的理论知识。

二、课程的目的与基本要求：

本课程的目的：

1、熟悉并掌握舞台艺术表演工作的程序和操作规程，了解本专业工作的基本流程和规律，进一步熟悉声乐表演的各种形式，更好地学以致用，并具备一定的独立工作能力。

2、通过专业实习加强学生的敬业精神,掌握艺术工作的特点,提高音乐表演专业工作的操作能力和社会适应力。

本课程的基本要求就是要通过不断的实践锻炼，得出表演唱经验，才能有效地提高学生的艺术表现能力。

三、面向专业：艺术硕士声乐表演专业

四、先修课程: 声乐、舞台表演

五、本课程与其它课程的联系：

艺术实践课程与先修课声乐演唱课程密不可分，在演唱完整的基础上进行艺术实践的学习，能够让学生进一步掌握演唱与表演结合的方法。该课程也与声乐表演专业其他课程存在相互联系，在教学中集中体现与表演课、艺术指导、即兴伴奏、音乐欣赏与分析、歌剧表演课、歌唱语言研究课、音乐表演理论研究课之间相互依存、相互促进的关系。本课程也是为学生汇报音乐会、学年音乐会、学位音乐会做的基础准备课。让学生通过理论联系实际，将教学内容转化为实践，综合提高学生的业务水平。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

从第一学期开始，根据各班级自身的特点灵活安排艺术实践内容，要求每个班级在第1—5学期，每学期每位同学必须至少参加一次艺术实践活动，每学期根据教学需要安排4周的集中艺术实践活动。

艺术实践的基本内容及要求：

类目	艺术实践内容	要求
第一类	专场音乐会	根据学生的学习情况，举行声乐专场演出，要求学生自发组织，教师指导，以达到锻炼学生舞台表演能力和提高学生的专业水平的目的。
第二类	艺术实践晚会	组织综合性的演出，演出的节目形式可根据各个班级的不同情况具体组织，学生自己组织排练，教师指导。
第三类	毕业晚会	毕业晚会是对学生的总结。毕业晚会的内容是学生的专业能力的展示，演出节目的形式不定。要求学生自己组织排练，教师指导。
第四类	各种临时性的演出	要求学生在演出前按要求排练，服从指导教师的安排，准时按质按量完成演出任务。
第五类	各种专业性比赛活动	要求学生积极参与比各类赛，争取在比赛中取得优异的成绩。

七、实验名称与类别:

序号	实践名称	学时	实践类别
1	专场音乐会	40学时	舞台实践
2	艺术实践晚会	30学时	舞台实践
3	毕业晚会	30学时	舞台实践
4	各种临时性的演出	30学时	舞台实践
5	各种专业性比赛活动	30学时	舞台实践

八、参考曲目教材与参考书：

本课程参考曲目:

（一）歌剧咏叹调

晴朗的一天；选自歌剧《蝴蝶夫人》

为什么？为什么？：选自歌剧《茶花女》

人们叫我咪咪；选自歌剧《艺术家的生涯》

杨柳之歌；选自歌剧《奥赛罗》

火焰在燃烧；选自歌剧《游吟诗人》

偷洒一滴泪；选自歌剧《爱的甘醇》

女人善变；选自歌剧《弄臣》

你再不要去做情郎；选自歌剧《费加罗的婚礼》

为艺术，为爱情：选自歌剧《托斯卡》

啊，我怎么能够相信：选自歌剧《梦游女》

来到你身旁：选自歌剧《艺术家的生涯》

不幸的人生：选自歌剧《 伤逝》

啊，我的虎子哥：选自歌剧《原野》

斗牛士之歌：选自歌剧《卡门》

快给盲人让路：选自歌剧《塞维利亚理发师》

像天使一样美丽：选自歌剧《唐博斯夸勒》

星光灿烂：选自歌剧《托斯卡》

奇妙的和谐：选自歌剧《托斯卡》

花之歌：选自歌剧《卡门》

（二）外国曲目：

魔王 舒伯特

跳蚤之歌 穆索尔斯基

缆车 登扎

夜莺 阿里亚比耶夫

鳟鱼 舒伯特

杨柳之歌 威尔第

阿玛丽莉 卡契尼

在我的心里 啊·斯卡拉蒂

紫罗兰 啊·斯卡拉蒂

绿树成荫 亨德尔

小夜曲 舒伯特

我的太阳 卡普阿

妈妈 比克西奥

谁是希尔维娅 舒伯特

圣母颂 古诺

西班牙女郎 奇阿拉

阿里路亚 莫扎特

鞭打我吧 莫扎特

慕春 舒伯特

菩提树 舒伯特

（三）中国曲目：

枫桥夜泊 黎海英

风萧瑟 施光南

我爱你，中国 郑秋枫

七月的草原 尚德义

我爱这土地 陆在易

鸟儿在风中歌唱 刘聪

科学的春天来到了 尚德义

故园恋 刘聪

我心永爱 张卓娅、王祖皆

我住长江头 青主

黄河怨 冼星海

不能尽孝愧对娘 张卓娅、王祖皆

杨白劳 马可等

黄河颂 冼星海

大江东去 青主

忆秦娥-娄山关 卢祖龙

那就是我 谷建芬

生命的星 徐肇基

我爱你中华 敖昌群

岩口滴水 罗宗贤

八、本课程推荐参考书:

《外国歌剧曲选》，人民音乐出版社；

《声乐教学作品集》(外国作品)，人民音乐出版社；

《声乐教学作品集》(中国作品)，人民音乐出版社；

《歌剧咏叹调选集》(女高音卷)，上海音乐出版社；

《歌剧咏叹调选集》(女中音卷)，上海音乐出版社；

《外国艺术歌曲选》，人民音乐出版社；

《尚德义独唱歌曲选》，华乐出版社。

九、本课程理论课及实验课的考核方式:

课程结束时将以音乐会的形式进行考试，声乐表演专业方向的艺术硕士生须举行两场音乐会，每场音乐会演出纯音乐时间不少于45分钟，演唱作品不少于10首。演唱作品应涵盖中、外国艺术歌曲，中、外歌剧选段或创作歌曲，外国歌曲均需要用原文演唱。

《艺术原理》课程教学大纲

英文课程名	The Principles of Art						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 11 月	

课 程 简 介

《艺术原理》是一门系统地概述艺术理论的基本知识和基础原理的课程，是艺术学的基本理论，是研究艺术一般规律的科学。本课程包括艺术的本质、艺术发展、艺术创作、艺术作品鉴赏、艺术批评等方面，阐述艺术的本质特征、发生、发展、内容、形式、创作方法、欣赏评论等问题。通过本课程的学习，使研究生了解并掌握艺术的基本原理和主要特征，熟悉相关艺术门类的基本知识，认识从艺术创作到艺术接受的全过程，培养对艺术理论的认知与思考力，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素质，为专业学习奠定必要的理论基础。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

《艺术原理》是高等院校艺术硕士必修的公共学位课程之一。课程内容从艺术与艺术学、艺术的功能与艺术教育

，全面介绍了艺术特征和艺术的起源、艺术在人类文化中的地位，以及艺术创作、艺术作品和艺术鉴赏的主要特征。本课程对于培养艺术硕士研究生具有全面的艺术常识，较高的艺术修养，拓展审美视野，增强其理解作品、表现作品和鉴赏作品的能力，增强人文素质等方面具有重要的作用。

二、课程的目的与基本要求：

通过本课程的学习，使学生以马克思主义理论为指导，较全面地了解和把握艺术发展的客观规律，较深入地对艺术的本质、艺术各门类的基本特征及其相互关系有一定的理解，熟悉关于艺术创作、艺术作品和艺术接受的相关理论，从宏观上把握美的特点和规律，树立健康向上的艺术观及审美理想，培养学生运用科学的美学观分析和解决艺术实践当中所遇到的问题，激发对艺术学习的历史责任感，使学生的创作更有自觉性、思想性和创新性。

三、面向专业：音乐学专业

四、先修课程: 马克思主义文艺理论

五、本课程与其它课程的联系：

先修课程《马克思主义文艺理论，为学习本门课程具备了必须的艺术理论基础；

本门课程对于研究生后续课程《音乐作品综合分析》的学习起到一定的理论指导作用。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

第一章 艺术与艺术学 （2学时）

第一节 艺术的起源

艺术与艺术学概念（A）；艺术学研究特征（A）；艺术学研究方法（A）；

第二节 艺术的本质与特征

“客观精神说”（C）；“主观精神说”（C）；“模仿说”（C）；“再现说”（C）；

艺术本质问题的科学理论基础（A）；艺术的基本特征（A）；

作业：1、谈谈艺术学的都有哪些主要的研究方法？

2、艺术有哪些基本特征？

第二章 艺术的功能与艺术教育（2学时）

第一节 艺术的社会功能

审美功能（B）；认识功能（B）；教育功能（B）；娱乐功能（B）；

第二节 艺术教育

美育理论体系的建立（B）；

作业：1、为什么讲艺术的各种社会功能必须建立在审美价值的基础之上。

2、根据所学知识，论述艺术审美功能、认识功能、教育功能、娱乐功能之间是一种什么样的存在关系？

第三章 文化系统中的艺术（4学时）

第一节 作为文化现象的艺术

文化定义（A）；文化概念的生成（B）；

第二节 文化分类

物质文化（A）；精神文化（A）；制度文化（C）；

第三节 艺术在人类文化中的地位（A）；

第四节 艺术与其他文化形态
 艺术与哲学（B）；艺术与宗教（B）；艺术与道德（B）；艺术与科学（B）；

作业：1、谈谈物质文化与非物质文化之间的区别。

2、艺术与科学的结合，派生出哪些新的艺术种类，它们都有什么特点？

第四章 艺术理论专题学习（4学时）（B）；

作为我国文艺理论纲领性的文件，《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》（以下简称《讲话》），总结了中国革命文艺运动的历史经验，奠定了党的文艺理论和方针政策的基础，确立了坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，发展社会主义先进文化的文艺方针，丰富和发展了马列主义文艺理论，有力推动了文艺界整风运动，对中国革命文艺运动的发展具有重要指导作用和深远影响。

艺术硕士研究生学习《讲话》，就是要准确理解和把握《讲话》的精神实质，更好地继承和发扬《讲话》的基本精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义文化发展道路，推动社会主义文化大发展大繁荣，使文化积极反映人民心声，成为推动社会主义现代化建设的强大精神力量。

作业：经过艺术理论专题学习，谈谈《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》的历史意义与当代价值。

海洋文化与海洋艺术（4学时）

第一节 海洋文化

海洋文化的基本概念（A）；海洋文化与大陆文化（B）

海洋文化的本质（A）；海洋文化的特征（A）。

第二节 海洋艺术

海洋文学 海洋音乐与舞蹈 海洋绘画与雕塑

海洋音乐与舞蹈作品分析与研究

民间海洋音乐渔歌（A）；古代文人海洋音乐古琴曲（A）；

现代创作海洋音乐《军港之夜》、《大海啊故乡》赏析（A）；

海洋音乐与舞蹈成果讲评

学术论文学习：《简论中国海洋艺术的发展历程及审美特色》作者：柳和勇（《浙江海洋大学教授），发表于2012年第6期[《浙江海洋大学学报(人文科学版)》](http://xueshu.baidu.com/usercenter/data/journal?cmd=jump&wd=journaluri%3A%2842a0b78fdd3ecbae%29%20%E3%80%8A%E6%B5%99%E6%B1%9F%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%AD%A6%E6%8A%A5%28%E4%BA%BA%E6%96%87%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%89%88%29%E3%80%8B&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8&sc_f_para=sc_hilight%3Dpublish&sort=sc_cited)

作业：海洋艺术作为新兴的热点文化，要求研究生要多关注海洋艺术信息，有意识的在艺术创作中弘扬海洋文化，展现海洋特色。

第五章 艺术的相关属性（4学时）

第一节 艺术风格与艺术思潮

艺术风格的形成（A）；艺术风格的特征（A）；艺术思潮及其特征（A）；

第二节 艺术作品

艺术作品的层次（B）；艺术语言（A）；艺术形象（B）；艺术意蕴（A）；

艺术作品的典型与意境

艺术典型（A）； 艺术典型的意义（B）； 艺术作品的意境（A）；

第四节 艺术作品的格调与品味

格调（A）；品味（A）；

作业：艺术作品是一个完整的有机体，但在分析作品之时又可把它分为三个层次来进行研究，谈谈艺术作品三个层次之间的逻辑关系。

第六章 中国传统艺术精神（4学时）

第一节 中国美学和西方美学

中国美学特征（A）；和西方美学特征（B）；

中国美学和西方美学的区别（B）；

第二节 影响中国传统艺术精神的因素：

儒家美学（C）；道家美学（C）；禅宗美学（C）；

第三节 中国传统艺术精神之“道”、“气”、“心” （B）；

第四节 中国传统艺术精神之“舞”、“悟”、“和” （B）；

作业：1、结合艺术作品，举例说明什么是中国传统艺术精神？

2、在艺术创作中，如何融入中国传统艺术精神？

第七章 艺术鉴赏

第一节 艺术鉴赏的一般规律

艺术鉴赏的意义与作用（B）；接受美学的基本知识（B）；

第二节 艺术鉴赏的审美心理

审美心理结构（A）；

审美心理中注意、感知、联想、想象、情感与理解（B）；

第三节 艺术鉴赏的审美过程

审美直觉、审美体验和审美升华（B）；

第四节 艺术鉴赏与艺术批判

艺术批判概念（A）；艺术批评的意义（B）；

作业：1、如何理解“艺术接受的方式和态度不同，艺术作品所呈现出来的性质也不一样”这句话的意思？

2、试论述艺术批评对当代艺术创作的影响。

第八章 艺术理论专题学习：

文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。《习近平在文艺工作座谈会上的讲话（2014年10月14日）》，立意高远、思想深刻，指明了文艺工作的发展方向，对文艺工作有着十分重要的指导意义。

研究生学习领会《习近平在文艺工作座谈会上的讲话》精神，有助于年轻人高度认识文艺的地位和作用，认识自己作为一名文艺工作者所担负的历史使命和责任，从而树立坚持以人民为中心的创作导向，弘扬中国精神、凝聚中国力量，努力创作更多无愧于时代的优秀作品。

七、教材与参考书：

本课程选用教材:

《艺术学原理》，作者：王一川，[北京师范大学出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2011年出版。

本课程推荐参考书:

《艺术学概论》，作者：[彭吉象](https://book.douban.com/search/%E5%BD%AD%E5%90%89%E8%B1%A1)，[北京大学出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2006年出版。

《音乐学概论》，作者：顾永芝，[东南大学出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2005年出版。

《艺术原理》，作者：王耀华、乔建中，[高等教育出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2005年出版。

《海洋文化概论》，作者：曲金良，青岛海洋大学出版社1999年出版。

八、本课程理论课及实验课的考核方式:

理论课考核方式：课程论文写作

执笔: 赵少英

《艺术指导》课程教学大纲

英文课程名	art director						
学分	5	总学时	80	理论学时	40	实验/上机学时	40
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 11 月	

课 程 简 介

艺术指导是我院音乐学声乐专业的主要课程，艺术指导是指为声乐演唱者进行钢琴伴奏并进行音乐指导的人员的称呼，同时艺术指导也会教演唱者如何和音乐更好地融合与表现，一个声乐演唱者如果有一个好的艺术指导，将会大大提高其艺术表现力，艺术指导可以说是一门综合艺术，它和钢琴独奏或独唱等音乐表现形式同等重要，甚至更加难掌握，艺术指导要求知识面很广，它包括精湛的钢琴演奏技巧，对于各个时期的声乐作品和歌剧的掌握，原文拼读，作曲家的风格把握，声乐演唱鉴赏等等。艺术指导是演唱者成功表现一部音乐作品中不可缺少的部分。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

艺术硕士专业学位教育，旨在于繁荣和发展我国文化事业，不断满足广大人民群众日益增长的文化需求，健全和完善国家艺术专门人才培养体系，培养适应我国社会主义现代化需要的，具有“专业应用能力强、艺术创新能力强、社会适应能力强”的高层次，应用型音乐人才。

此课程的设置是为了培养学生成为一名优秀的歌唱演员所需要具备的舞台演出经验。使歌唱技巧和表演艺术在实践中不断相互切磋、探讨以取得和谐完美的艺术表现。

通过本课程的教学，使学生获得艺术指导的理论知识，对艺术指导基本原理和音乐有较好的理解和掌握，更好地为演唱与音乐教学等工作服务。本课程一直受到院领导的高度重视与大力支持，这为课程的建设和发展提供了良好的平台。在长期的教学实践过程中，不断建设、积累、发展和完善，走上规范化的道路，并形成自己的特色与优势。

二、课程的目的与基本要求：

艺术指导课程主要是声乐学生与钢琴伴奏的合作学习。此课程的设置是为了培养学生成为一名优秀的歌唱演员所需要具备的舞台演出经验。使歌唱技巧和表演艺术在实践中不断相互切磋、探讨以取得和谐完美的艺术表现。

艺术指导课程为三年制的研究生必修课。本课程的主要目的是让学生系统的掌握各个作品的风格，音乐处理，以及与钢琴伴奏之间的配合。学生通过学习达到既能演唱外国歌剧咏叹调及艺术歌曲，又能演唱中国的歌剧选曲、古曲、民歌及民歌改编的歌曲，创作歌曲，等等。

三、面向专业：艺术硕士声乐表演专业

四、先修课程:

声乐演唱；即兴伴奏；歌唱语言研究；艺术实践

五、本课程与其它课程的联系：

艺术指导是一门离不开的声乐演唱艺术表现的课程，声乐表演课、艺术指导课互相补充，有效解决了学生个性发展与全面发展的矛盾。音乐文献与教育课、音乐论文写作课等理论研究课程同步学习，师生同参与，学习效率高，形成了渐趋完善的声乐素质教育课程体系。建立以培养目标中的重要课程群。它包括：即兴伴奏、音乐欣赏与分析课、歌剧表演课、歌唱语言研究课、表演课、音乐表演理论研究课、声乐艺术实践等知识模块，以及声乐大师课等相关系列讲座。根据培养目标的知识结构特征组织实践教学内容，使艺术指导课程知识能力模块通过有效的手段可操作地进行和实施。艺术指导课程有专门的实践课，有合唱排练，汇报演出、师生音乐会、有参与硕士生及社会的各种正式演出机会，从多方面提高学生的实践能力，理论联系实践，把知识传授、能力与素质培养有机结合为一体。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

艺术指导必修课以一对一，个别授课形式进行教学。学年授课32课时。课程主要进行舞台表演艺术的教学。要求学生具有正确的作品风格把握能力，积极歌唱心理状态，逐步培养其良好的歌唱习惯。指导学生对音乐节奏，律动，呼吸的正确表达方式。巩固发展所学的基础知识和技能，将其运用于不同类型歌曲的演唱中。力求较完整地表达歌曲的思想感情。较熟练地掌握声乐基础理论和演唱的技能技巧的基础，能演唱难度较大、风格较多的歌曲。声情并茂地塑造较完整的艺术形象。

《艺术指导Ⅰ》课程教学内容纲要

第一章 艺术指导的基本原理

一、教学内容

1、作品的艺术表现

2、作品的情感处理

3、作品与钢琴艺术融合

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第二章 钢琴艺术表现的训练

一、教学内容

1、体会钢琴在声乐作品中的作用

2、分析钢琴伴奏的重要性。

3、教学生试着自己演奏所演唱曲目的伴奏部分。

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第三章 歌曲演唱分析

一、教学内容

1、讲解所演唱作品的创作背景

2、了解演唱曲目的背景

3、演唱作品进行曲式分析。

二、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第四章 歌词研究

一、教学内容

1、读歌词意境

2、进行歌词研究及旋律走向研究

3、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第五章 钢琴伴奏及演唱者的关系

一、教学内容

1、演唱中与钢琴的和谐统一

2、分析钢琴伴奏及演唱者的关系

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第六章 歌曲艺术表现训练

一、教学内容

1、艺术表现训练

2、歌曲演唱与钢琴结合

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第七章 节奏、旋律、音准

一、教学内容

1、节奏、旋律训练

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第八章 歌曲演唱

一、教学内容

1、艺术表现

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

《艺术指导Ⅰ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	艺术指导的基本原理	4				4	钢琴
2	钢琴艺术表现的训练	4				4	钢琴
3	歌曲演唱分析	4				4	钢琴
4	歌词研究	4				4	钢琴
5	钢琴伴奏及演唱者的关系	4				4	钢琴
6	歌曲艺术表现训练	4				4	钢琴
7	节奏、旋律、音准	4				4	钢琴
8	歌曲演唱	4				4	钢琴
合计		32				32	

《艺术指导Ⅱ》课程教学内容纲要

第一章 艺术指导在歌曲演唱中的作用

一、教学内容

1、艺术指导中找到学习声乐的思路。

2、讲解艺术指导在歌曲演唱中的作用。

3、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第二章 钢琴与歌曲演唱艺术存在问题

一、教学内容

1、进行艺术指导心得交流

2、合伴奏过程中指出学生的问题

3、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第三章 伴奏的艺术性

一、教学内容

1、加强体验伴奏在演唱中的作用

2、伴奏与演唱能融为一体

3、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第四章 作品创作背景

一、教学内容

1、搜集并了解所演唱作品的创作背景，内容等元素。

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第五章 作品曲式分析

一、教学内容

1、了解作品曲式结构

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第六章 分析钢琴伴奏和演唱者的关系

一、教学内容

1、分析钢琴伴奏及演唱者的合作关系

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第七章 伴奏与演唱的互动互助

一、教学内容

1、伴奏与演唱的互动互助关系

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第八章 合伴奏讲解考试内容

一、教学内容

1、复习本学期教学内容，合伴奏讲解考试内容，准备考试。

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

《艺术指导Ⅱ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	艺术指导在歌曲演唱中的作用	4				4	钢琴
2	钢琴与歌曲演唱艺术存在问题	4				4	钢琴
3	伴奏的艺术性	4				4	钢琴
4	作品创作背景	4				4	钢琴
5	作品曲式分析	4				4	钢琴
6	分析钢琴伴奏和演唱者的关系	4				4	钢琴
7	伴奏与演唱的互动互助	4				4	钢琴
8	合伴奏讲解考试内容	4				4	钢琴
合计		32				32	

《艺术指导Ⅲ》课程教学内容纲要

第一章 艺术指导与作品演唱更好的融合

一、教学内容

1、艺术指导与作品演唱更好的融合和表现

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第二章 歌曲意境

一、教学内容

1、声乐作品的片段伴奏让学生感受歌曲意境。

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第三章 作品合乐

一、教学内容

1、声乐作品有深入的理解，继而进行作品合乐。

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第四章 歌曲感情的处理

一、教学内容

1、如何理解钢琴伴奏的阴阳顿挫，并加深对歌曲感情的处理

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第五章 歌曲演唱深入挖掘作品思想情感

一、教学内容

1、指出学生演唱中的节奏音准问题，以及提升学生对技巧的掌控能力。

2、和学生对其演唱作品进行艺术效果分析

3、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第六章 钢琴伴奏的音乐形象

一、教学内容

1、了解钢琴伴奏可以塑造完美的音乐形象

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第七章 曲目进行复习合乐

一、教学内容

1、对本学期的曲目进行复习合乐确定学年音乐会曲目。

2、和伴奏并处理细节

3、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、示范与学生演唱相结合

第八章 歌曲演唱处理作品瑕疵

一、教学内容

1、处理作品情感

2、音乐会歌曲和伴奏

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

《艺术指导Ⅲ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	艺术指导与作品演唱更好的融合	4				4	钢琴
2	歌曲意境	4				4	钢琴
3	作品合乐	4				4	钢琴
4	歌曲感情的处理	4				4	钢琴
5	歌曲演唱深入挖掘作品思想情感	4				4	钢琴
6	钢琴伴奏的音乐形象	4				4	钢琴
7	曲目进行复习合乐	4				4	钢琴
8	歌曲演唱处理作品瑕疵	4				4	钢琴
合计		32				32	

《艺术指导Ⅳ》课程教学内容纲要

第一章 钢琴和演唱密切配合

一、教学内容

1、钢琴伴奏服从于演唱者的需求，使钢琴和学生演唱密切配合。

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第二章 深入作品理解

一、教学内容

1、对作品有深入的理解，演唱中体会钢琴伴奏给予的强大支撑。

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第三章 正确理解钢琴伴奏的情绪

一、教学内容

1、如何正确理解钢琴伴奏的情绪。

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第四章 歌曲演唱与伴奏融合

一、教学内容

1、让伴奏与学生演唱能融为一体

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第五章 歌词研究及旋律走向研究

一、教学内容

1、让学生认识到钢琴伴奏是声乐演唱的载体

2、学生进行歌词研究及旋律走向研究

3、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第六章 伴奏在演唱中的重要性

一、教学内容

1、伴奏服务于演唱，检查之前布置的作业

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第七章 歌曲演唱

一、教学内容

1、合伴奏，复习曲目，巩固之前上课的内容

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第八章 歌曲演唱（一）

一、教学内容

1、合伴奏，复习曲目，期末考试

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

《艺术指导Ⅳ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	钢琴和演唱密切配合	4				4	钢琴
2	深入作品理解	4				4	钢琴
3	正确理解钢琴伴奏的情绪	4				4	钢琴
4	歌曲演唱与伴奏融合	4				4	钢琴
5	歌词研究及旋律走向研究	4				4	钢琴
6	伴奏在演唱中的重要性	4				4	钢琴
7	歌曲演唱	4				4	钢琴
8	歌曲演唱（一）	4				4	钢琴
合计		32				32	

《艺术指导Ⅴ》课程教学内容纲要

第一章 对作品巩固

一、教学内容

1、唱出作品的主旋律，检查学生对作品细节的把握情况

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第二章 理解作品背景

一、教学内容

1、给学生讲解所演唱作品的创作背景

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第三章 作品进行曲式分析

一、教学内容

1、教学生对其演唱作品进行曲式分析

2、曲式结构

3、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第四章 钢琴在作品的重要性

一、教学内容

1、学生体会钢琴在声乐作品中的作用及让学生分析钢琴伴奏的重要性。

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第五章 歌词研究及旋律走向研

一、教学内容

1、读歌词意境和进行歌词研究及旋律走向研究

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第六章 演唱和钢琴和谐统一及关系

一、教学内容

1、演唱中懂得与钢琴的和谐统一，与学生一同分析钢琴伴奏及演唱者的关系

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第七章 欣赏国内外音乐及艺术指导的经典片段

一、教学内容

1、赏析一些国内外声乐及声乐艺术指导的经典片段

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

第八章 配合学生导师并细腻处理作品

一、教学内容

1、和学生导师一起给学生合伴奏并布置考试曲目

2、歌曲演唱

二、教学形式与方法

教师讲解、与学生演唱相结合

《艺术指导Ⅴ》教学时数分配表

教学内容		各教学环节学时分配					采用何种多媒体教学手段
章节	主要内容	讲授	实验	实践	指导 自学	小计
1	对作品巩固	4				4	钢琴
2	理解作品背景	4				4	钢琴
3	作品进行曲式分析	4				4	钢琴
4	钢琴在作品的重要性	4				4	钢琴
5	歌词研究及旋律走向研	4				4	钢琴
6	演唱和钢琴谐统一及关系	4				4	钢琴
7	欣赏国内外音乐及艺术指导的经典片段	4				4	钢琴
8	配合学生导师并细腻处理作品	4				4	钢琴
合计		32				32	

七、实践性环节

要求学生积极参加学校、省市及全国的声乐比赛，以求在实践中得到更多的舞台经验，有利于专业的需要。

八、参考曲目与参考书：

本课程参考曲目:

（一）歌剧咏叹调

扎红头绳、十里风雪：选自歌剧《白毛女》

啊，女人：选自歌剧《原野》

灿若星辰的目光：选自歌剧《运河谣》

我的爱人你可听见、三月桃花心中开：选自歌剧《长征》

再别康桥、一首桃花：选自歌剧《再别康桥》

亲爱的名字；选自歌剧《弄臣》

晴朗的一天；选自歌剧《蝴蝶夫人》

为什么？为什么？：选自歌剧《茶花女》

人们叫我咪咪；选自歌剧《艺术家的生涯》

杨柳之歌；选自歌剧《奥赛罗》

火焰在燃烧；选自歌剧《游吟诗人》

偷洒一滴泪；选自歌剧《爱的甘醇》

女人善变；选自歌剧《弄臣》

你再不要去做情郎；选自歌剧《费加罗的婚礼》

为艺术，为爱情：选自歌剧《托斯卡》

啊，我怎么能够相信：选自歌剧《梦游女》

来到你身旁：选自歌剧《艺术家的生涯》

不幸的人生：选自歌剧《 伤逝》

啊，我的虎子哥：选自歌剧《原野》

斗牛士之歌：选自歌剧《卡门》

快给盲人让路：选自歌剧《塞维利亚理发师》

像天使一样美丽：选自歌剧《唐博斯夸勒》

星光灿烂：选自歌剧《托斯卡》

奇妙的和谐：选自歌剧《托斯卡》

花之歌：选自歌剧《卡门》

（二）外国曲目：

魔王 舒伯特

跳蚤之歌 穆索尔斯基

缆车 登扎

夜莺 阿里亚比耶夫

鳟鱼 舒伯特

杨柳之歌 威尔第

阿玛丽莉 卡契尼

在我的心里 啊·斯卡拉蒂

紫罗兰 啊·斯卡拉蒂

绿树成荫 亨德尔

小夜曲 舒伯特

我的太阳 卡普阿

妈妈 比克西奥

谁是希尔维娅 舒伯特

圣母颂 古诺

西班牙女郎 奇阿拉

阿里路亚 莫扎特

鞭打我吧 莫扎特

慕春 舒伯特

菩提树 舒伯特

（三）中国曲目：

枫桥夜泊 黎海英

风萧瑟 施光南

我爱你，中国 郑秋枫

七月的草原 尚德义

我爱这土地 陆在易

鸟儿在风中歌唱 刘聪

科学的春天来到了 尚德义

故园恋 刘聪

我心永爱 张卓娅、王祖皆

我住长江头 青主

黄河怨 冼星海

不能尽孝愧对娘 张卓娅、王祖皆

杨白劳 马可等

黄河颂 冼星海

大江东去 青主

忆秦娥-娄山关 卢祖龙

那就是我 谷建芬

生命的星 徐肇基

我爱你中华 敖昌群

岩口滴水 罗宗贤

本课程选用教材:

《外国歌剧曲选》，人民音乐出版社；

《声乐教学作品集》(外国作品)，人民音乐出版社；

《声乐教学作品集》(中国作品)，人民音乐出版社；

《歌剧咏叹调选集》(女高音卷)，上海音乐出版社；

《歌剧咏叹调选集》(女中音卷)，上海音乐出版社；

《外国艺术歌曲选》，人民音乐出版社；

《尚德义独唱歌曲选》，华乐出版社。

九、本课程考核方式:

课程结束时将以音乐会的形式进行考试，声乐表演专业方向的艺术硕士生须举行两场音乐会，每场音乐会演出纯音乐时间不少于45分钟，演唱作品不少于10首。演唱作品应涵盖中、外国艺术歌曲，中、外歌剧选段或创作歌曲，外国歌曲均需要用原文演唱。

《音乐表演理论研究》课程教学大纲

英文课程名	Research on the theory of music performance						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 11 月	

课 程 简 介

艺术硕士专业学位教育，旨在于繁荣和发展我国文化事业，不断满足广大人民群众日益增长的文化需求，健全和完善国家艺术专门人才培养体系，培养适应我国社会主义现代化需要的，具有“专业应用能力强、艺术创新能力强、社会适应能力强”的高层次，应用型音乐人才。

让学生逐步了解和初步掌握诸元素及元素间的有机联系，达到消除紧张，放松自己，解放天性，能够让学生在自己假设的规定情境中还原生活，真实地积极地有机行动，能独立完成单人行动小品的构思和表演。表演基础教学阶段，要求学生进一步解放天性，通过交流元素的学习，能掌握与对手进行真实有机的交流。通过动模，人模的训练初步了解人物创作的基本方法，建立正确的创作方法和观察生活能力，源于生活、还原生活到高于生活。创作并表演观察生活小品。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

本课程是广东海洋大学中歌艺术学院音乐表演艺术硕士二年级学生的必修课程。

在表演基础教学阶段，要求学生进一步解放天性，通过交流元素的学习，能掌握与对手进行真实有机的交流。通过动模，人模的训练初步了解人物创作的基本方法，建立正确的创作方法和观察生活能力——源于生活、还原生活到高于生活，并表演歌剧或歌剧选段。学生通过学习达到既能演唱外国歌剧咏叹调及艺术歌曲，又能演唱中国的歌剧选曲、古曲、民歌及民歌改编的歌曲，创作歌曲，等等。

二、课程的目的与基本要求：

本课程的主要目的是要使学生掌握本课程的基础知识和基础理论，更重要的是在声乐演唱的基础上通过不断的训练和实践掌握表演技能和技巧。让学生逐步了解和初步掌握音乐和表演的有机联系，达到消除紧张，放松自己，解放天性，能够让学生在自己假设的规定情境中还原生活，真实地积极地有机行动，能独立完成单人或多人声乐演唱和表演，正确把握作品风格和音乐表现力。

三、面向专业：音乐专业，表演专业

四、先修课程: 表演 声乐

五、本课程与其它课程的联系：

表演课（理论课，实践课）

音乐课

音乐表演理论结合

音乐表演实践结合

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

音乐表演理论研究必修课以集体授课形式进行教学。

1、理论阐述什么是表演，音乐表演与其他表演的根本区别，在假设的情况下以假当真、假戏真做、掩盖自己、冒充别人；

2、通过作品解析、现场以及声乐舞台表演艺术的教学，提高学生的舞台艺术表演素质；确立学生正确的音乐表演审美观，激发学生对音乐表演艺术的热爱。

3、课程教学要求本课程从美学视角对音乐表演理论由浅入深、循序渐进的原则进行教学。以课堂讲授为主，以选看若干歌剧录像、歌剧表演片段与现场实践相结合。使学生了解古今中外音乐家在声乐表演方面达到较高艺术造诣的途径，以及对音乐表演艺术所涉及的诸多现象的分析进一步展开教学。

4、布置学生学习歌剧唱段，在演唱歌剧选段的同时，在舞台上配合肢体表演，演绎自己所饰演的歌剧中的人物形象，心理情境及情感表达。声情并茂地塑造较完整的艺术形象。

5、舞台实践与排练。将学生所学的歌剧唱段及表演进行完整的连排，老师与学生之间可以对表演者提出建议与意见，并不断进行调整和完善

6、教师可就大纲的内容进程作增删与调整；教师上课时可结合实际就某些内容与学生进行讨论，提出各自的新见解，尽量做到教学内容点、线、面的有机统一。

七、教材与参考书：

本课程选用教材:

枫桥夜泊 黎海英

风萧瑟 施光南

我爱你，中国 郑秋枫

七月的草原 尚德义

我爱这土地 陆在易

鸟儿在风中歌唱 刘聪

科学的春天来到了 尚德义

故园恋 刘聪

我心永爱 张卓娅、王祖皆

我住长江头 青主

黄河怨 冼星海

不能尽孝愧对娘 张卓娅、王祖皆

杨白劳 马可等

黄河颂 冼星海

大江东去 青主

忆秦娥-娄山关 卢祖龙

那就是我 谷建芬

生命的星 徐肇基

我爱你中华 敖昌群

岩口滴水 罗宗贤

本课程推荐参考曲目：

歌剧《江姐》

歌剧《木兰诗篇》

歌剧《原野》

《灿若星辰的目光》；选自歌剧《运河谣》

歌剧《白毛女》

晴朗的一天；选自歌剧《蝴蝶夫人》

人们叫我咪咪；选自歌剧《艺术家的生涯》

火焰在燃烧；选自歌剧《游吟诗人》

女人善变；选自歌剧《弄臣》

你再不要去做情郎；选自歌剧《费加罗的婚礼》

不幸的人生：选自歌剧《 伤逝》

啊，我的虎子哥：选自歌剧《原野》

斗牛士之歌：选自歌剧《卡门》

快给盲人让路：选自歌剧《塞维利亚理发师》

星光灿烂：选自歌剧《托斯卡》

奇妙的和谐：选自歌剧《托斯卡》

花之歌：选自歌剧《卡门》

八、本课程理论课及实验课的考核方式:

理论课考核方式：

课程结束时将以音乐会或综合性演出的形式进行考试，演出内容为课程中排练的歌曲，歌剧选段结合表演进行展示，以学生节目内容新颖，思想积极上进，能突出当下学生真实学习情况为主要目的。本着因材施教的教育原则，循序渐进，取长补短，提高他们声乐表演的综合能力，为学生今后的发展开辟新路。

实验课考试方式：

1、在教学课堂上组织学生上台表演自己所演唱的歌曲或者歌曲选段，在音乐表演舞台实践的过程中不断的发现自己的不足，并进行改正。

2、根据学生的学习情况，举行音乐表演专场演出，要求学生自发组织，教师指导，以达到锻炼学生舞台表演能力和提高学生的专业水平的目的。

3、组织综合性的演出，这是学生的专业能力的展示，对学生的总结，演出的节目形式可根据学生不同情况具体组织，学生自己组织排练，教师指导。要求学生在演出前按要求排练，服从指导教师的安排，准时按质按量完成演出任务。

《音乐论文写作》课程教学大纲

英文课程名	Music thesis writing						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9 月	

课 程 简 介

学习重唱的基本知识，了解重唱在声乐作品演唱中的意义和作用，理解学习重唱将有利于帮助演唱不同类型，不同风格声乐作品，掌握重唱发声的基本技巧和演唱方法，完整的演唱重唱作品。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

《音乐论文写作》为本校声乐专业学生开设的研究生选修课。开设时长为一学期，掌握音乐文献的种类；掌握音乐文献的查阅方法；了解音乐论文的写作过程与步骤。

二、课程的目的与基本要求：

（1）学习文献查阅方法、论文格式、论文写作方法、科研规范。

（2）开设这门课的目的：掌握论文写作的一般步骤、初步掌握常用的研究方法、熟悉一批音乐文献。

（3）了解学习本课程的目的和任务，理解开设本课程的必要性。了解论文写作的常见写作方式，理解音乐类论文的写作要求，掌握论文的写作方法。

三、面向专业：面向声乐表演专业艺术硕士

四、先修课程:音乐史、声乐发展史

五、本课程与其它课程的联系：

要对中外音乐史和声乐发展史具有一定的了解，要对专业学科的前沿知识具有一定的储备，要掌握基本的科研写作技能。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

读书笔记的撰写（2学时）

1、教学内容

（1）简述文章内容；

（2）与自己深有感触的部分。

2、教学要求

文献综述的撰写（2学时）

 1、教学内容

（1）确定专题与研究区段；

（2）搜集文献并撰写读书笔记；

（3）撰写文献综述，要求：①梳理研究成果，特别要注意尚待研究的问题；②确定重点研究文献。

2、教学要求

了解文献综述写作的必要性，理解文献综述写作的实际意义，掌握文献综述的写作方法。（4学时）

科研的实施过程

1、教学内容

（1）课题的选择与研究设计；

（2）资料的搜集、整理与分析；

（3）科研成果表述。

2、教学要求

了解科研的一般步骤，理解这些环节在实施科研过程中的重要意义。（4学时）

研究方法：观察法

1、教学内容

（1）概述；

（2）观察前的计划；

（3）进入观察情境与资料记录。

2、教学要求

了解观察法的具体实施过程，掌握观察法的步骤和方法要领。（4学时）

研究方法：调查研究

1、教学内容

（1）调查及其特点；

（2）调查的设计；

（3）调查的基本要求。

2、教学要求

了解调查研究法的具体实施过程，掌握调查研究法的步骤和方法要领。（4学时）

研究方法：文献研究

1、教学内容

（1）确定课题；

（2）搜集资料；

（3）提炼。

2、教学要求

了解文献研究法的具体实施过程，掌握文献研究法的步骤和方法要领。（4学时）

文献引用格式规范

1、教学内容

（1）直接引用、转引；

（2）脚注、尾注。

2、教学要求

掌握文献研究的基本格式规范，为写一般论文打好基础。（2学时）

音乐文献研究例举（1）

1、教学内容

例举三四篇报告类研究文献进行分析。

2、教学要求

了解例文写作的可取之处。

音乐文献研究例举（2）

1、教学内容

例举三四篇综论类研究文献进行分析。

2、教学要求

了解例文写作的可取之处。

质的研究及其程序

1、教学内容

（1）质的研究内涵及特点；

（2）质的研究与量的研究、定性研究的联系与区别；

（3）质的研究操作程序。

2、教学要求

了解质的研究法的具体实施过程，掌握质的研究法的步骤和方法要领。（6学时）

研究管理

1、教学内容

（1）科研管理的内涵与目标；

（2）科研管理的内容与过程；

（3）科研管理的原则与方法。

2、教学要求

了解研究管理的意义和基本内容、原则方法。

学术规范及其科研素养

1、教学内容

（1）几起案例：杜周之争；

（2）严格学术操守、规范学术行为、净化学术环境

2、教学要求

理解学术规范及其科研素养在实施研究过程中的重要意义。

七、教材与参考书：

本课程选用教材:

郭小林等著，《音乐文献学与音乐文献检索》，四川文艺出版社，2002年版

本课程推荐参考书:
方宝璋、郑俊晖著《中国音乐文献学》，福建教育出版社，2006年5月版

八、本课程理论课及实验课的考核方式:

考核方式：

（1）平时课堂作业完成水平。

（2）论文写作。

评分比例：

1. 课堂出勤（10%）

2. 回答问题（20%）

3. 论文写作（70%）

执笔:姜程

《音乐文献与教育》课程教学大纲

学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年10 月	

课 程 简 介

《音乐文献与教育》 是一门围绕研究生表演实践与教学实践而展开的音乐文献导读课程，分为理论学习与实践应用两个板块。主要选择古今中外与音乐表演、教学相关的经典文献进行学习，其宗旨是让研究生深入掌握表演、教学的理论精髓，提高自我导向学习能力，从而更好地把理论应用于实践当中。同时该课程为论文写作打下坚实的理论基础，因此它也是一门论文写作的辅助性课程。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过浏览大量的音乐经典文献（根据学生的专业情况进行有针对性的文献导读）、每周精读一本书、并在课上汇报读书心得与展开讨论等形式加强学生听、说、读、写、讲以及归纳、分析等能力，提高自我导向学习能力，培养理论实践相结合的实用型人才。

二、理论教学内容及要求

主要研读中国音乐学经典文献导读系列部分书籍、古代音乐美学及声乐表演等论著、国内外音乐研讨会最新发表的文章等。

第一课 概论

【教学目标】学生初步了解该课程的学习内容、学习方式与学习目标。

【学时分配】2课时

【授课方式】集体授课

【授课内容】

（1）学生了解课程学习内容、学习方式与学习目标

（2）教师掌握学生情况，有针对性地分配研读资料

（3）对第二节课的要求

【教学重点和难点】

（1）重点：了解课程学习内容、学习方式与学习目标

（2）难点：结合学生的具体情况分配研读资料

【授课方法与手段】

（1）教学方法：以课堂讲授为主

（2）教学手段：采用多媒体教学

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料（以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。）

中国音乐学经典文献导读系列

2、作业与思考题（以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。）

每人读一本书，总结归纳书本的主要内容、摘抄精华部分并与同学展开讨论，书写阅读心得。

第二课—第十二课 学生读书汇报与讨论

【教学目标】

了解每一个同学所阅读文献的主要内容，掌握其精髓。

【学时分配】22课时

【授课方式】大班授课,分组辅导

【授课内容】

学生汇报每周读书心得，师生展开讨论

【教学重点和难点】

（1）重点：了解所阅读文献的主要内容

（2）难点：掌握文献精髓，总结讨论结果

【授课方法与手段】

（1）教学方法：以课堂讲授、讨论为主

（2）教学手段：采用多媒体教学

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料（以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。）

中国音乐学经典文献导读系列、古代音乐美学及声乐表演等论著、国内外音乐研讨会最新发表的文章

作业与思考题（以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。）

记录课上讨论的结果；每人阅读一本书或其它论文，总结归纳文献的主要内容、摘抄精华部分并与同学展开讨论，书写阅读心得。

第十三课—第十六课 实践运用

【教学目标】

把所学理论应用于实践，巩固所学理论知识，更好地指导实践

【学时分配】8课时

【授课方式】集体授课

【授课内容】

学生讲解与演绎音乐作品

【教学重点和难点】

（1）重点：讲解与演绎音乐作品

（2）难点：从音乐本体、音乐应用背景、表演技巧等多方面探讨音乐的表现性，深入发掘作品内涵

【授课方法与手段】

（1）教学方法：以作品讲解与表演为主

（2）教学手段：采用多媒体教学

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料（以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。）

所演绎作品的相关文献资料

2、作业与思考题（以下文献仅供参考，教师在教学中可进行调整。）

查阅相关文献，分析要演绎的作品与进行练习

三、教材与参考资料

中国音乐学经典文献导读系列

古代音乐美学及声乐表演等论著

国内外音乐研讨会最新发表的文章

四、课程考核及成绩评定要求

1、考核形式：考核以作品演绎与论文写作形式呈现。

2、成绩评定：综合质性课程评价与量化课程评价来评定学生的成绩。平时成绩占50%，期末考试成绩占70%。

《音乐欣赏与分析》课程教学大纲

英文课程名	Music appreciation and analysis						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9月	

课 程 简 介

《音乐欣赏与分析》是音乐理论领域中一项带有技术性、创造性的重要学科。通过分析不同体裁、不同时代、不同规模的音乐作品来规范各种曲式的结构概况；并研究与音乐内容的关系及表达音乐的作用与价值，从而继承传统曲式结构的艺术成就；并为曲式的发展与创新奠定理论基础。通过曲式的学习，了解并掌握曲式中的各种结构形式；通过音乐欣赏的学习，使学生们掌握各种体裁的声乐作品，为更好的演绎相关音乐作品打下坚实的基础。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

《音乐欣赏与分析》是一门综合性的理论课程，它将引领学生们从音乐学和音乐本体的两个方面，全方位、多角度的了解音乐作品，进而更好地演绎各种体裁风格的音乐作品。

二、课程的目的与基本要求：

使学生了解以西方为主的巴洛克、古典主义、浪漫主义以及中国现代音乐作品中的传统曲式结构和各个创作者的个性化特点，从宏观和微观两个方面加以分析，使学生对各个时期的作品都有加以分析并理解的能力。针对我院声乐专业的研究生，从众多声乐体裁相关作品出发，把握每个体裁不同作品的共性以及不同体裁作品的对比。

要求学生们除了具备扎实的理论功底外，要全面提升个人的多方面能力，主要包括讲课能力、搜集资料能力、计算机操作能力、讲课能力及论文写作能力等等。

三、面向专业：音乐舞蹈学（声乐表演）

四、先修课程:

《乐理》、《视唱练耳》、《和声》、《曲式分析》、《中国古代音乐史》、《西方音乐史》、《音乐欣赏》

五、本课程与其它课程的联系：

《音乐欣赏与分析》这门课程的学习要建立在了解一定音乐基本理论的基础之上，例如《乐理》和《视唱练耳》等。同时要有音乐欣赏和音乐史等课程的积淀，因为要通过音乐本体的分析配合音乐学的分析，才能更全面的理解把握作品的风格特点和作曲家的主旨。此外还要有《和声》的基础，因为和声分析是作为作品分析的很重要的一项内容。

《音乐欣赏与分析》这门课程学习的好坏直接影响同学们对其他作曲理论课程的把握，同时对声乐表演专业的研究生如何更完美的演绎作品起到不容忽视的作用。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

第一章 绪论

【教学目标】

（1）了解：音乐与分析的关系；

（2）理解：声乐作品体裁分类；

（3）掌握：声乐作品常用曲式结构。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授3学时，讨论1学时。

【授课内容】

一、概述

1.音乐

（1）地域：中国、西方、世界各民族

（2）体裁：声乐和器乐

2.分析

（1）横向：音乐学（作者、创作背景、题材、表现内容、表达情感等）

（2）纵向：旋律、节奏节拍、调式调性、速度力度、和声、织体、曲式结构、唱法、音色、音乐表现形式、审美观等

（3）目的：通过了解一度创作者的思想动态，为二度表演者的表演做更好的准备

二、学习内容

艺术歌曲、通俗歌曲、民歌、电影与电视剧音乐作品、音乐剧、合唱作品、歌剧

三、教学思路

1.声乐作品常用曲式结构的梳理

2.课题式：艺术歌曲、通俗歌曲、民歌、电影与电视剧音乐作品、音乐剧、合唱作品、歌剧、

四、学习目的

了解音乐本体的基本常识；

指导声乐学习；

训练读谱能力；

搜集整理分析阅读文献的能力；

计算机操作能力；

讲课能力；

论文写作能力

五、【教学重点和难点】

（1）重点：声乐作品常用曲式结构梳理

（2）难点：怎样学习本课程

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识，运用网络教学，指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站。

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）高佳佳，赵冬梅. [音乐作品分析应用教程](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=19&CurRec=2) [M]北京：高等教育出版社，2013（05）.

（2）杨孜孜.西方声乐艺术名作分析与演唱注释[M]上海：上海教育出版社，2015（09）.

2、作业与思考题

（1）音乐分析与声乐演唱的关系？

（2）声乐体裁各类作品的共性与区别？

第二章 艺术歌曲专题研究

【教学目标】

（1）了解：艺术歌曲发展历程；

（2）理解：每个时期不同作曲家作品风格；

（3）掌握：分节歌与通普体的区别。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析1学时，讨论1学时。

【授课内容】

艺术歌曲的定义

1.定义：艺术歌曲是18世纪末19世纪初欧洲盛行的一种抒情歌曲的通称

2.特点：歌词多采用著名的诗歌,侧重表现人的内心世界,曲调表现力强。运用了较为复杂的作曲技法,并十分重视伴奏技术的运用，

二、起源与发展

(一)西方艺术歌曲的起源与发展

1.起源：于12世纪游吟诗人所作抒情诗的兴起而繁荣起来

2.发展历程

（1）德奥早期：艺术歌曲在德国称“Lide”,Lide是一种抒情性短歌，内容包括宗教和世俗，它们多半用一个不变的曲调来咏唱内容不同的多段行数或字数相同的诗句

代表人物：舒伯特、勃拉姆斯等

（2）法国：艺术歌曲在法国称“尚松”， 19世纪中叶，法国才诞生它的艺术歌曲。

代表人物：古诺、福莱、德彪西等

（3）俄罗斯：18世纪初艺术歌曲在俄罗斯逐渐发展起来，单声部的独唱歌曲和内容富于抒情的浪漫曲是当时最流行的声乐体裁。

代表人物：格林卡等

（二）中国艺术歌曲的起源与发展

1.起源：1840年前后，中国社会这一时期内政治、经济、文化、社会各个方面发生了深刻复杂的变化，中国音乐也随之发生变化，中国近现代艺术歌曲的酝酿同时也是始于此时

2.发展历程:

（1）五四时期: 赵元任、萧友梅

（2）20世纪三四十年代（成熟期）：黄自、贺绿汀

（3）文革时期：不同的作曲家创作不同风格的歌曲，但都始终围绕统一的主题：歌颂党、歌颂毛主席、歌颂新中国，这成为这个时期我国艺术歌曲的一个代表性趋势；同时，一部分作曲家也开始探索我国的民族、民俗等具有中国民族特色的东西，使得我国的民族文化特色在艺术领域有了大部分的立足之地，如：新疆民歌《玛依拉》、《可爱的一朵玫瑰花》，内蒙古民歌《牧歌》、《嘎达梅林》

（4）改革开放至今：改革开放的新生活、新气象对作曲家们的创作也产生了极大的影响，作曲家们创作出一些与时俱进的新时代歌曲，《清晰的记忆》、《吐鲁番的葡萄熟了》、郑秋枫的《我爱你中国》

三、两首中外艺术歌曲作品的对比与分析

1.《鳟鱼》

2.《玫瑰三愿》

四、研讨题：

1.艺术歌曲和歌剧咏叹调是否同出一辙？

2.课程中每一首作品的理解

五、论文相关课题

舒伯特艺术歌曲研究；

中国古诗词艺术歌曲的发展脉络；

艺术歌曲钢琴伴奏研究与教学；

中国艺术歌曲的发展与演唱研究；

陆在易艺术歌曲的演唱处理；

艺术歌曲的体裁界定；

黄自艺术歌曲研究；

艺术歌曲的风格特征

【教学重点和难点】

（1）重点：艺术歌曲常用曲式结构

（2）难点：中外艺术歌曲的区别

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对乐思的陈述手法有一定感性认识，结合具体的谱例做更详细的讲解。

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）徐兆仁.浅议艺术歌曲的属性与德奥艺术歌曲的特点 [J]乐府新声，2005（06）.

（2）田雅丽.浅析中国艺术歌曲的形成和早期发展及其特征 [J]音乐探索，2010（03）.

2、作业与思考题

（1）艺术歌曲的题材界定？

（2）艺术歌曲与钢琴伴奏的关系？

第三章 通俗歌曲专题研究

【教学目标】

（1）了解：通俗歌曲的发展历程；

（2）理解：区分歌曲与唱法；

（3）掌握：通俗歌曲音乐特征及常用曲式结构。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析1学时，讨论1学时。

【授课内容】

定义

通俗歌曲在西方称为“popular song”，准确的概念应为商品歌曲，即以赢利为主要目的创作的歌曲

二、通俗音乐的起源

通俗音乐作为一个专有名词，据称最早出现在十九世纪欧洲的报刊上。到了二十世纪，特别是第二次世界大战以后，通俗音乐名目日益繁多，风靡世界各地

三、特征

1.表现特征：强烈的时代感、 通俗性、张扬的个性、自然的语言、表现的时代性

2.语言特征：吐字清晰

3.艺术特征：质朴的声音

独特的韵味

夸张的表演

自弹自唱的艺术形式

四、音乐表现手法

1.旋法方面表现为迂回绕唱型和同音反复型两种

2.和声运用方面逻辑自然，极力淡化和声运动的逻辑

3.旋律气韵短促，音符密集度高

4.和艺术歌曲比较，通俗歌曲的节奏一般都很规整，往往一段音乐中使用的节奏型会不断重复使用

5.音区多集中于中音区范围内徘徊

6.通俗歌曲的曲式结构一般比较简单

五、风格类型

1.都市浪漫曲(包括都市情歌、甜歌)

2.民谣(包括城市民谣、校园民谣及新民谣)

3.豪放风

4.摇滚乐

5.新时令小调

六、演唱特点

1.歌手们没有经过系统的嗓音训练，他们往往根据自己的声音条件自由发展，因此流行歌手们的声音都有自己的特点，如真声、假声、喊声、沙声等，都是根据自己的需要选择一种唱法来发展自己的歌唱风格

2.演唱方面必须借助于运用电声设备来扩大自己的音量，美化自己的声音

3.通过歌曲表演形式的生活化、包装的时代化，并伴以形体动作和个性化的造型和即兴的舞台表演来获取最大限度的艺术感染力

七、发展历程

（1）西方通俗歌曲发展历程

1.西方通俗歌曲（既所谓“流行歌曲”）创作大致源于二十世纪二十年代中后期，随着它的不断发展又形成了各种各样的风格流派

2.三十年代到四十年代初，人们转而崇尚大型乐队和优美完整的风格

3.五十年代中后期，摇滚乐（Ｒock）开始大行其道

4.从六十年代后期至今摇滚乐得到了空前的发展，产生了非常丰富多样的风格流派

（2）中国通俗歌曲的发展历程

1.20世纪初，经过"辛亥革命"的政治变革，市民阶层的通俗音乐又有了新的发展

2.20世纪30年代，中国的歌曲创作大致分化为两大潮流：①以黎锦晖为代表的城市商业化的流行歌曲；②随着国际及国内“左翼”文艺活动的开展，以聂耳、[冼星海](http://baike.haosou.com/doc/5379993-5616245.html)为代表的大众进步歌曲，即后来进步音乐所提到的"新音乐"

3.我国通俗歌曲真正兴起是在20世纪70年代末到20世纪80年代初，随着改革开放的浪潮，流行歌曲和通俗唱法首先由港台歌星在大陆演唱而流入，刺激了中国大陆流行歌曲的创作和演唱

4.1986年是中国流行音乐发展史上的一个重要年份，标志着内地通俗歌曲的崛起

5.20世纪90年代中期至今，内地通俗歌曲受欧美通俗歌坛的影响越来越大，通俗歌曲发展的空间越来越大，与国际通俗歌坛的交流越来越频繁

七、作品分析

1.《伤心旅店》

2.《烛光里的妈妈》

八、研讨题

1.何为商业性歌曲

2.通俗歌曲与通俗唱法两个概念代表是否是同一样的

九、论文相关课题

1.通俗唱法的表演研究；

2.通俗歌曲的价值取向；

3.通俗歌曲的演唱方法与教学研究

4.通俗歌曲对大学生的影响

5.通俗歌曲的演唱特征

6.对通俗歌曲的鉴赏

7.区分通俗歌曲与通俗唱法；

【教学重点和难点】

重点：通俗歌曲与通俗唱法

难点：通俗歌曲的民族化研究

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对各类乐段结构有充分的理解和把握，并能正确的画出图式。

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）甘玉梅.浅谈中国民歌元素与通俗歌曲的有效结合 [J]音乐时空，2012（10）.

（2）唐娅. [改革开放以后](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=3)中国通俗歌曲的发展探析 [J]四川戏剧，2013（01）.

2、作业与思考题

（1）通俗歌曲在我国的兴起与发展？

（2）通俗歌曲的界定以及与通俗唱法的区别？

第四章 民歌专题研究

【教学目标】

（1）了解：民歌体裁分类和不同地区民歌风格；

（2）理解：民歌的地域特征和；

（3）掌握：根据旋律、节奏、调式等分辨不同地区民歌。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析1学时，讨论1学时。

【授课内容】

一、中国民歌的起源

民歌是人类历史上产生最早的语言艺术之一。我国民歌有着悠久的传统，远在原始社会里，我们的祖先在狩猎、搬运、祭祀、娱神、仪式、求偶等活动中开始了他们的歌唱。他们在生产劳动中，创造了音乐，唱出了最早的民间歌曲——劳动号子

二、中国民歌的发展

1.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，也是最早的一部民歌总集，它编成于春秋时代，共305篇

2.西汉时期（公元前202年-公元8年），汉武帝设立了一个音乐管理机构乐府，从事民歌的搜集和整理，入乐的歌谣，被称为“乐府诗”或“乐府”

3.南北朝时期(公元420年~公元589年)是我国各民族大融合时期，民歌明显的分为南朝民歌(南方民歌)与北朝民歌(北方民歌)两大部分

4.唐代（618年—907年），边疆民族的歌舞艺术大量传入中原，对于中原的音乐产生了重大的影响，大唐帝国经济发展，随着市民阶层的成长，产生了新型的民歌——曲子

5.宋元（960年—1368年）是我国历史上的动乱时期，阶级、民族矛盾尖锐激烈，宋词走向没落，而民间歌曲却一直向前发展，在宋金对峙时期，又出现了女真、蒙古等写少数民族的乐曲，发展成了一种新型的民歌——散曲

6.明、清（1368年-1912年）是封建社会的末期，新兴的资本主义经济开始萌芽，中、小城镇市民阶层兴起，阶级矛盾与民族矛盾都十分尖锐，在这种历史背景下人民思想异常活跃，民歌特别兴盛

7.1949年新中国成立以后，劳动人民翻身做主人，反映人民新生活的民歌如春笋般的大量涌现出来，不但题材新颖多样，而旦音乐格调更加活发、热烈、开朗、明快，充满了向上的激情和乐观主义精神，而且大都保留着“诗、歌、舞”相结合的形式。

三、中国民歌的体裁分类

号子：又称劳动号子、哨子，是一种伴随着劳动而歌唱的汉族民歌；

山歌：指人们在田野劳动或抒发情感时即兴演唱的歌曲；

小调：又称“[小曲](http://baike.baidu.com/view/1269334.htm)”、“[俚曲](http://baike.baidu.com/view/880710.htm)”、“时调”等，是人们在劳动之余，日常生活当中以及婚丧节庆用以抒发情怀、娱乐消遣的民歌

四、中国民歌的地域风格

1.以江南小调为代表的“江南水乡风格”

2.以北方号子为代表的“粗犷刚劲之风”

3.以“信天游”、“花儿”为代表的西北高原风格

4.以云、贵、川山歌为代表的西南高原风格

5.以长调为特色的北方草原风格

6.异域风格的新疆民歌

7.高山雪原上的民歌

五、研讨题

1.中国民歌的起源？

2.中国不同地区的民歌风格特点是怎样的？

六、论文相关课题

中国民歌文化的地域特征及其地理基础

中国民歌的地理背景和地域特色浅析

中国民歌的地理探析

论中国民歌与地理环境的关系

浅析中国民歌特征及其发展

浅谈中国民歌质朴的地域性

【教学重点和难点】

（1）重点：民歌的曲式特征

（2）难点：现代音乐作品中融入民歌元素的意义

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对单二部曲式的涵义及各部分特征整体把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

【课外学习指导的要求】

作业与思考题

（1）不同地区民歌风格？

（2）民歌对现代音乐的影响？

第五章 电影电视剧音乐作品专题研究

【教学目标】

（1）了解：电影与电视剧音乐中的构成元素，结果分类，及其功能；中外电影电视剧音乐历史发展轨迹及进程，并熟知经典剧目及其音乐；了解重要电影电视剧音乐作曲家；对中国地方特色电影电视剧音乐有一定的了解及个人分析见解；

（2）理解：各国经典电影赏析并能准确的进行分析；通过学习可以对中外电影电视音乐有准确的了解和个人独到直观的见解；

（3）掌握：能在实际中能简单运用为不同风格片段进行配乐。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析1学时，讨论1学时。

【授课内容】

一、主要内容

电影电视剧音乐基本概念

电影从无声到有声的音乐进程

以“电影音乐教父”马克思.斯坦纳为线条讲解好莱坞电影音乐各个时期的发展及内容

中国电影音乐发展概述

讲解歌曲《渔光曲》在不同电影中的不同版本及作用

电影及电视剧版本《红高粱》中经典音乐《颠轿歌》《酒神曲》《妹妹你大胆的往前走》赏析。通过电影及电视剧<红高粱》中不同版本的音乐结合基本概念及进程进行讨论分析

作曲家赵季平，阿鲲基本情况

中国地方特色电影电视剧音乐《金陵十三钗》《大宅门》等赏析

外国经典电影《碟中谍》1-5部音乐赏析

中国电影电视剧音乐现状分析

歌舞音乐电影各国风格及现状分析

其他国家电影电视剧音乐简析

二、研讨题

电影电视剧配乐的实际运用给以观众带来直观感受

不同种类不同国家风格的电影电视剧音乐为电影电视剧起到的作用

中国电影电视剧音乐的现状及未来发展历程

三、课题相关论文及课题

《浅谈电视剧音乐与电视剧音响》

《如果电影没有音乐将会怎么样》

《关于电影“我的父亲母亲”主题音乐分析》

《音乐在电影中的作用》

《电视剧“红楼梦”主题歌及插曲音乐分析》

《从电影与音乐看中西文化差异》

《中国民族民间音乐在电影中的渗透》

《影视剧音乐的文化价值取向》

《试论古典音乐_现代音乐在电影中的妙用》

【教学重点和难点】

（1）重点：电影电视剧音乐结构类型的概念理解及实际运用

（2）难点：能在实际中能简单运用为不同风格片段进行配乐

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对单二部曲式的涵义及各部分特征整体把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）高琰.从电影中文化差异看中西文化碰撞与融合[J]电影文学，2014（10）.

（2）[殷颙](http://epub.cnki.net/kns/popup/knetsearchNew.aspx?sdb=CJFQ&sfield=%e4%bd%9c%e8%80%85&skey=%e6%ae%b7%e9%a2%99&scode=14262925%3b21835809%3b); [魏敏](http://epub.cnki.net/kns/popup/knetsearchNew.aspx?sdb=CJFQ&sfield=%e4%bd%9c%e8%80%85&skey=%e9%ad%8f%e6%95%8f&scode=14262925%3b21835809%3b). 中国民族民间音乐在电影中的渗透，2015（05）.

2、作业与思考题

（1）中国电影电视剧音乐的现状及其造成原因

（2）我能为中国电影电视剧音乐做些什么

第六章 音乐剧专题研究

【教学目标】

（1）了解：音乐剧的发展历程以及音乐剧的三大要素；

（2）理解：音乐剧中多元化的元素；

（3）掌握：音乐剧的创作特征。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析1学时，研讨1学时。

【授课内容】

一、音乐剧的定义

音乐剧就是以戏曲(尤其是以剧本book)为基本，以音乐为灵魂，以舞蹈为主要表现手段。通过音乐舞蹈戏剧三大元素的整合来讲述故事，刻画人物传达概念的表演艺术娱乐产品。

二、音乐剧的特征

1.第一要素:而不管是伦敦西区的音乐剧,还是百老汇的音乐剧都有一个最根本的要素就是戏剧要素。戏剧要素的根本要求就是要有故事。

①基础性

②多元性。

③表演突破传统讲究真实，悲悲喜喜都以走进观众的心灵为目的

2.第二要素：用什么样的音乐来构成剧情.

①基础性

②现在性

③多元性

④国际性

⑤市场性

⑥旁白演唱，旁白演唱是音乐剧中音乐的一个特色

3.第三要素是舞蹈音乐剧中的舞蹈不像古典芭蕾舞剧那样，典雅高贵，它更接近于生活并多采用现代舞和爵士舞不，以便表现现代人的动作和情感

①广泛性

②戏剧性。

三、音乐剧发展历程

1.孕育音乐剧的土壤

①清教徒与音乐剧：19世纪30、40年代，宗教宽容逐渐成为共识，新教戒律对人们的日常生活不再有过分的约束，与此同时，美国工业兴起、城市繁荣，城市居民越来越要求各种娱乐形式满足自己的文化生活需求，音乐剧由此而生

②全美表演团体的早期历程：殖民地时期的北美的娱乐表演更多是采取巡回演出的形式，如马戏团，黑人剧团，演艺船。

2.歌剧的影响

①从民间歌剧到喜歌剧：当时英国现实社会的种种现象被搬上了舞台，主角不再是传统歌剧中的仙女和英雄，而变成了罪犯，娼妓，乞丐，时事和当政人物也被摆出来大加讽刺。现实的题材，精彩的表演，新颖音乐的运用使该剧立即轰动。

②喜歌剧：喜歌剧有罗曼蒂克的情节线索，在戏剧情节上点缀着许多专门谱写的乐谱和精心设计的舞蹈，只不过歌曲，舞蹈与情节之间没有什么内在联系，更谈不上用音乐舞蹈来刻画人物性格。

③欧洲小歌剧的引进：代表人物——奥芬巴赫

④美国小歌剧：美国人试图创作自己的音乐剧，百老汇很快就积极行动起来，但是要达到欧洲的水平还需要时间。

3.黑人音乐与表演

①黑人音乐的魅力：：“笛、铁铃、木鼓、皮鼓、猎弓、铁梨铧片、装有树籽的椰壳，拍手、顿脚、在木棍上摇刮葫芦……一切的一切，所有能提供音响的物体和手段，在特定的环境中，都可以用来创造音乐。”

②黑人剧：。19世纪70和80年代

黑人剧演出最为兴盛，使黑人器乐、歌曲、发音方法、踢踏舞等广为人知并逐渐融入了后来的音乐剧表演。进入90年代之后，大型的黑人剧目进入了百老汇

4.战后十年的音乐剧作

①乔治·格什温：1924年《蓝色狂想曲》

②文森特·尤曼斯：《不，不，南内特》

③理查德·罗杰斯与洛伦茨·哈特：《康涅狄格的美国佬》

5.大萧条时期音乐剧：《波吉与贝丝》、《黑暗中的女士》

6.音乐剧的黄金时期：《俄拉克荷马》、《窈窕淑女》

四、音乐剧与流行文化的离而符合

1.猫王：音乐超越了种族以及文化的疆界，将[乡村音乐](http://baike.baidu.com/view/7830.htm)、[布鲁斯音乐](http://baike.baidu.com/view/2064134.htm)以及山地摇滚乐融会贯通，形成了具有鲜明个性的独特曲风

2.披头士：乐队成立于1960年，开拓了迷幻摇滚、流行摇滚等曲风

3. 概念音乐剧：《伙伴们》、《小夜曲》、《走进丛林》

五、英国音乐剧

1.韦伯：1968年韦伯的音乐剧《约瑟与神奇彩衣》首次登上舞台。截至2013年，他一共创作了13部音乐剧

2.麦金托什：麦金托什终于在1976年以《与桑代姆肩并肩》（Side by Side by Sondheim）取得了突破。随后的几年里，他成功地使《奥立弗》、[《窈窕淑女》](http://baike.baidu.com/view/78962.htm)、《[俄克拉荷马](http://baike.baidu.com/view/470620.htm)》得到了新生。

六、音乐剧在中国：《木兰诗篇》、《赤道雨》

七、研讨题：

1.英美音乐剧的发展对于中国音乐剧有何借鉴意义

2.韩国与日本的音乐剧发展得不错，对于中国如何发展音乐剧有何启示

八、论文相关课题：

国内音乐剧的发展现状研究

音乐剧的创作特征

音乐剧与教育

某一音乐剧的唱段研究

音乐剧的民族化发展研究

【教学重点和难点】

（1）重点：音乐剧的创作特征

（2）难点：音乐剧的民族化研究

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对单三部曲式的涵义及各部分特征整体把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

（1）廖向红.论音乐剧创作特征[J]戏剧，2002（10）.

（2）张涛.[中国音乐剧的本土化趋向研究](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=43&CurRec=2)[D]内蒙古大学，2013（04）.

2、作业与思考题

（1）音乐剧有没有给予你专业上的启示？？

（2）音乐剧的民族化发展的意义？

第七章 合唱作品专题研究

【教学目标】

（1）了解：合唱的基本释义和国内外合唱的发展历程；

（2）理解：分辨合唱的主要形式、表演特点及声音特性，充分体验合唱艺术的魅力；

（3）掌握：合唱作品的分类以及曲式结构。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析1学时，研讨1学时。

【授课内容】

一、基本释义

1.合唱：chorus指集体演唱多声部声乐作品的艺术门类，常有指挥，可有伴奏或无伴奏。

2.合唱指挥：指挥是一支合唱队的支柱与灵魂，他组织并领导整个合唱团，除了控制歌曲的速度节奏外，指挥还要示意各声部的进出，强调及演唱情绪等。指挥的艺术就是起拍和预备拍的艺术，预备拍给演员提供了速度、力度与情感，起拍则影响着合唱整齐与否

二、主要形式

（1）[童声合唱](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8455959&ss_c=ssc.citiao.link)

（2）女声合唱

（3）男声合唱

（4）[混声合唱](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8558321&ss_c=ssc.citiao.link)

三、表演特点

（1）[音域](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=738713&ss_c=ssc.citiao.link)宽广

（2）[音色](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=272041&ss_c=ssc.citiao.link)丰富

（3）力度变化大

（4）[音响](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=92521&ss_c=ssc.citiao.link)层次多

（5）表现力强

四、声音要求

1.呼吸要求：整体性的呼吸、声部性的呼吸、[循环性](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=85558782&ss_c=ssc.citiao.link)的呼吸

2.发声要求：

（1）激起——合唱的主要起声法

（2）舒起——声带并不靠得太拢

（3）半声——指演唱设较少使用本嗓，通过饱满而有弹性的气息支持，均匀节制而富于流动感地控制声音。这种声色的穿透力很强，凝聚并有良好的共鸣。

（4）轻声——正常唱法减少音量的技巧，属于色调处理中的力度对比，优美的含蓄。

（5）抑制声——更恻于表情意义，用有力的气息支持着每个唱词的始终，显得多用本嗓而不过于强调共鸣，往往表现悲伤，愤怒，痛苦这类感情。

（6）直声——发声后不让声音波动。现代偏向灵活，但以少波动为好。

五、国内外发展

（一）国内发展史

1.中国合唱音乐的发展与上世纪末西方基督教音乐在中国的流传和本世纪初“新学”兴起而形成的学堂乐歌活动有着密切的联系，它来到中国，始于20世纪之初，至今只有一百年的历史。

2.20世纪时中国合唱创作的领头人，非萧友梅、赵元任二位莫属。

3.20世纪30至40年代 政治与战争“宜传政治、号召革命”为主题。

在解放战争时期，国统区作曲家们也创作了一些合唱作品，如陈田鹤的《河梁话别》、郑志声的《满江红》等

4.20世纪50至60年代也是合唱艺术创作较为活跃的时期，产生了较多合唱作品

5.文革这一时期的合唱音乐创作基本上处于凋零期，合唱艺术也沦为为政治需要服务的工具

6.20世纪80年代左右的合唱创作因为受到各种因素的影响，无论是题材内容还是艺术形式都进行了大胆而有益的探索，新时期较为重要的中小型合唱作品有陆在易的《雨后彩虹》瞿希贤改编的合唱曲《在松花江上》施光南的《周总理, 您在哪里》等

（二）国外合唱发展史

1.文艺复兴时期 ：合唱多样化，民族风格合唱兴起

2.巴洛克时期清唱剧：以基督教为主要内容的清唱剧产生于17世纪初是一种大型声乐套曲。 亨德尔《弥撒曲》 巴赫《马太受难曲》、《b小调弥撒》、《巴赫康塔塔》

3.古典时期：海顿的《创世纪》清唱剧；莫扎特《安魂曲》；贝多芬《C大调弥撒》《D大调庄严弥撒》；罗西尼《圣母悼歌》； 舒伯特《拉撒路》

4.浪漫主义时期：柏辽兹《安魂曲》；门德尔松《圣保罗》；舒曼《天堂与仙子》

5.20世纪 德彪西《圣塞巴斯蒂安的殉难》；柯达伊《黄昏之歌》；奥尔夫《布兰诗歌》

六、研讨题

1.合唱指挥中的基本任务是什么，该怎么去指挥呢？

2.合唱指挥中的基本任务是什么，该怎么去指挥呢？

3.四种不同的合唱形式给你的感觉是怎么样的？

4.有伴奏和无伴奏合唱给你的感觉是怎么样的？

5.理论的介绍后，通过《我的太阳》的合唱视频让大家感知每个声部的区别，并说出这些声音要求的特性。

6.学习了解完中国代表性经典作品后，说出中国当时这些合唱作品的艺术特色。

7.了解西方合唱艺术的发展史后，你想到的西方经典合唱作品有哪些

8.大家觉得《哈利路亚》和《圣母颂》的合唱风格有何异同？

9.在新文化视域我们该如何在合唱艺术的发展中实践？

七、关于合唱目前发表的论文相关课题

1.合唱作品中节奏和视唱的训练

2.新课程背景下中小学合唱课程的实践重要性

3.老中轻合唱团发展的不平衡性探究

4.中西方合唱艺术发展的相互融合和鉴借

5.多元化合唱艺术的探究和思索

【教学重点和难点】

（1）重点：中外合唱作品的艺术特征

（2）难点：多元文化背景下合唱与其他学科的融合

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对不同类型的回旋曲式正确的把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

（1）廖西琳. [中国合唱与西方合唱的比较研究](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=47&CurRec=2) [J]大舞台，2011（09）.

（2）姜雪. [论合唱艺术表演的多元化](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=47&CurRec=2) [D]曲阜师范大学，2012（03）.

2、作业与思考题

1.平时的学习中，如何把合唱艺术和别的课程融合交织？

2.如何走出课堂，进入社会课堂把合唱艺术普及到身边的人群？

3.新文化视域下我们该如何把合唱艺术推向现代化的舞台？

第八章 歌剧专题研究

【教学目标】

（1）了解：歌剧发展过程，并带着每个时期不同风格、唱腔的歌剧选段一起感受演变过程；

（2）理解：歌剧的创作特征；

（3）掌握：音乐分析与歌剧演唱的关系。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析1学时，研讨1学时。

【授课内容】

一、歌剧的起源、发展历程与赏析。

歌剧是一种音乐与戏剧相结合的艺术形式，它遵循着所有事物的发展规律——由简而繁，并随着时间的推移发生演化。

①意大利歌剧的兴起

②关于阉人歌手

③歌剧在欧洲的兴起

二、歌剧的各方面艺术概论与归纳

1.脚本：原意为“小册子”，主要记录全剧的歌词，此外还有舞台指示，包括对剧情发生的时间、地点的交代，对剧中人物的形象特征、形体动作及内心活动的描述，对场景和气氛的说明，以及对布景、灯光、音响效果等方面的要求。

2.歌剧的结构：分段式歌剧、连续式歌剧、综合式歌剧

三、歌剧的构成

1.歌剧的宏观结构分为幕、场、场景、过场、终场。

2.按人声分类的话，有独唱（宣叙调、咏叹调）；合唱（《啊，轻烟》—《卡门》），重唱（《西风颂》—《费》）；对唱（《饮酒歌》—《茶》）；伴唱（《革命到底志如钢》--《江姐》）等。

3.按器乐来分，有序曲（《卡门》序曲）；间奏曲；舞曲（《波罗维茨人的舞蹈》）；幕间曲（《沉思》、《乡村骑士》）；终曲（《图兰朵》）；伴奏及场景音乐（《月亮颂》的前奏）。

四、歌剧的体裁类型

根据歌剧的发展及其特性，歌剧的体裁类型主要有宫廷歌剧、正歌剧、喜歌剧、大歌剧、乐剧、轻歌剧、音乐剧、室内歌剧、电视歌剧等。

五、歌剧的发展历程和赏析

1.崛起的德国:经过格鲁克、莫扎特、贝多芬等人的积淀，韦伯的《自由射手》揭开了浪漫主义歌剧的序幕。单词以后德国歌剧又陷入了低谷，直到19世纪下半叶瓦格纳的出现，德国歌剧才进入了一个新的时代。

2.革命的法国：法国是19世纪上半叶的欧洲歌剧之都，大歌剧和喜歌剧并驾齐驱，处于同等重要的地位。

3.雍容的意大利：大歌剧和喜歌剧对当时的意大利起到了拯救和复兴意大利歌剧的历史性作用。罗西尼、唐尼采蒂、贝利尼是其代表人物

4.民族乐派

①俄国：先行者是格林卡。发展着必须是老柴了，歌剧是他的重要领域，共写过11部歌剧，最卓越是《奥涅金》，《黑桃皇后》。

②捷克：捷克民族具有非凡的音乐天赋，最出色的作品当属德沃夏克的《水仙女》了，《月亮颂》是里面至今音乐会都经常选择的选

六、论文相关课题

歌剧中某一人物形象的塑造与演唱分析

作曲家在不同作品里的不同的女性角色的比较研究

作曲家创作比较的研究

某歌唱家在歌唱中的表演艺术研究

歌剧中重唱的艺术研究

中国民族歌剧的历史发展与现状反思

20世纪以来中国歌剧表演与演唱你的艺术研究

中国歌剧与戏曲音乐创演关系的研究

【教学重点和难点】

（1）重点：中西歌剧发展历程

（2）难点：中西歌剧的比较

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对不同类型的变奏曲式正确的把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）刘健. [中西歌剧文化艺术差异之探究](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=104&CurRec=1) [J]大众文艺（理论），2008（09）.

（2）黄美丽.论20世纪中国歌剧创作的民族化进程 [D]西南师范大学，2005（04）.

2、作业与思考题

（1）中西不同时期代表作品的欣赏

（2）中国歌剧的发展及前景

六、教材与参考书：

1、高佳佳、赵冬梅.音乐作品分析应用教程[M]北京：高等教育出版社，2003年

2、钱仁康、钱亦平.音乐作品分析教程[M]上海：上海音乐出版社，2003年.

3、高为杰，陈丹布.曲式分析基础教程[M]北京：高等教育出版社，1991年.

4、杨儒怀.曲式结构的理论基础论文集[M]上海：上海音乐学院出版社，2007年.

5、钱亦平，王丹丹.西方音乐体裁及形式的演进[M]上海：上海音乐学院出版社，2003年.

6、李吉提.中国音乐结构分析概论[M]北京：中央音乐学院出版社，2004年.

7、吴祖强.曲式与作品分析[M]北京：人民音乐出版社，2003年.

8、谢功成.曲式学基础教程[M]北京：人民音乐出版社，1992年.

9、居其宏.中国歌剧音乐剧创作历史与现状研究[M]合肥：安徽文艺出版社，2014年.

10、匡惠.音乐欣赏基础教程[M]上海：上海音乐出版社，1993年.

11、于润洋.西方音乐通史[M] 上海：上海音乐出版社，2001年.

12、周青青.中国民间音乐概论[M]北京：人民音乐出版社，2003年.

13、曾田力.电影电视剧音乐分析教程[M]北京：中国传媒大学出版社，2017年.

七、本课程的考核方式:

1、考核方式： 期末考试采用论文的形式。

2、成绩评定：由四方面组成，分别是出勤率（10%）、课堂表现及讲课水平（40%）、期中总结（10%）、期末论文（40%）。

执笔:陈旭

《音乐作品综合分析》课程教学大纲

英文课程名	Music comprehensive analysi						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9 月	

课 程 简 介

《音乐作品综合分析》是音乐理论领域中一项带有技术性、创造性的重要学科。通过分析不同体裁、不同时代、不同规模的音乐作品来规范各种曲式的结构概况；并研究与音乐内容的关系及表达音乐的作用与价值，从而继承传统曲式结构的艺术成就；并为曲式的发展与创新奠定理论基础。通过曲式的学习，了解并掌握曲式中的各种结构形式；学会分析古今中外名曲及现代小曲的曲式结构，并为作曲打下坚实的理论基础，是音乐学专业一门必不可少的理论专业课程。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

《音乐作品综合分析》这门课程属于作曲基本理论课程之一，主要是从音乐本体的角度对音乐作品做全面、具体的分析。本门课程作为其他作曲理论课程的基础无论是对于任何专业的学生来说都是必修课，对于声乐表演的硕士研究生同样也是十分重要的一门课程。通过对众多作品的分析，将指导学生透彻的了解作品的同时，更好的演绎作品。

二、课程的目的与基本要求：

课程目的

1、了解历史上伟大的作品到底是怎样写出来的，即获得真正读懂、理解并认识经典作品的能力；

2、深入理解中国和西方音乐风格的演变过程，尽量了解中国和西方的音乐文化；

3、让各位成为有文化的音乐人，形成自己的审美能力，尽量减少今后学习或研究活动的盲目性；

基本要求

1、要有良好的计算机操作能力；

2、要学会自己搜集整理资料并灵活运用；

3、要有良好的读谱和分析能力；

4、要有良好的写作能力；

5、要具备一定的讲课能力。

三、面向专业：

音乐舞蹈学（声乐表演专业）

四、先修课程:

《乐理》、《视唱练耳》、《和声》、《曲式分析》、《西方音乐史》、《中国古代音乐史》、《中国近现代音乐史》

五、本课程与其它课程的联系：

《音乐作品综合分析》这门课程的学习要建立在了解一定音乐基本理论的基础之上，例如《乐理》和《视唱练耳》等。同时要有音乐史的积淀，因为要通过音乐本体的分析配合音乐学的分析，才能更全面的理解把握作品的风格特点和作曲家的主旨。此外还要有《和声》的基础，因为和声分析是作为作品分析的很重要的一项内容。

《音乐作品综合分析》这门课程学习的好坏直接影响同学们对其他作曲理论课程的把握，同时对声乐表演专业的研究生如何更完美的演绎作品起到不容忽视的作用。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

第一章 音乐语言的表现作用

【教学目标】

（1）了解：音乐各种表现要素；

（2）理解：各表现要素的含义、意义；

（3）掌握：各表现要素在曲式应用中的地位

【学时分配】2学时

【授课方式】讲授1学时，讨论1学时。

【授课内容】

1. 总论
2. 旋律线
3. 音调
4. 节奏
5. 节拍
6. 速度、力度
7. 音区、音色
8. 和声
9. 调性、调式

第十节 织体

【教学重点和难点】

（1）重点：各种表现手段的基本含义

（2）难点：各种表现手段所表现的音乐情绪

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对抽象的内容有一定感性认识，运用网络教学，指导学生了解与本门课程教学相关的主要网站。

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）王婷莹. [浅论音乐节拍结构中诸要素的哲学性](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=19&CurRec=2) [J]教育革新，2011（09）.

（2）阎妍.浅谈格里格《抒情小品》的钢琴织体[J]时代文学，2010（07）.

2、作业与思考题

（1）音乐表现的基本手段有几种？

（2）各自对发展基本乐思的作用是什么？

第二章 乐思的发展和音乐的结构功能

【教学目标】

（1）了解：乐思的发展手法；

（2）理解：乐思的陈述；

（3）掌握：音乐的结构功能。

【学时分配】2学时

【授课方式】讲授1学时，讨论1学时。

【授课内容】

1. 主题材料发展手法
   1. 原始陈述
   2. 重复
   3. 再现
   4. 迭奏
   5. 变奏
   6. 模进
   7. 裁截
   8. 对比
2. 乐思的陈述和音乐的结构功能
3. 呈示性陈述
4. 展开性陈述
5. 过渡性陈述
6. 收束性陈述
7. 导入性陈述
8. 音乐分析中的几个基本概念
   1. 乐思
   2. 主题
   3. 动机
   4. 扩充
   5. 补充
   6. 叠入
   7. 高潮
   8. 图示

【教学重点和难点】

（1）重点：乐思发展手法的分类

（2）难点：各种表现手段所表现的音乐情绪

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对乐思的陈述手法有一定感性认识，结合具体的谱例做更详细的讲解。

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）阳军. [试论音乐作品中连接性结构的形态及其功能](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=23&CurRec=14) [J]南京艺术学院学报，2010（04）.

（2）许英剑. [乐思的发展](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=23&CurRec=14) [J]新课程，2010（06）.

2、作业与思考题

（1）乐思发展手法有几种？

（2）各自对发展基本乐思的作用是什么？

第三章 音乐语言的陈述结构

【教学目标】

（1）了解：乐段的涵义；

（2）理解：乐段、复乐段、多重乐段的区分；

（3）掌握：各种类型的乐段划分，并明确乐段基本组成部分的划分。

【学时分配】2学时

【授课方式】讲授1学时，分析1学时。

【授课内容】

1. 概述
2. 单乐段
3. 复乐段及多重乐段
4. 展开型乐段
5. 一气呵成的乐段
6. 无终旋律式的乐段
7. 乐段的补充、扩充和约缩
8. 乐段的应用范围
9. **【教学重点和难点】**
10. （1）重点：乐段的内部结构
11. （2）难点：复乐段与多重乐段的区别

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）王飞. [比较分析乐段在中国民间音乐中的独特性](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=3) [J]科教新报，2010（09）.

（2）李闽. [复乐段的曲式特征研究](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=3) [J]湘南学院学报，2010（01）.

2、作业与思考题

（1）乐段内部结构有哪些？

（2）乐段内部及外部扩充的方法？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对各类乐段结构有充分的理解和把握，并能正确的画出图式。

第四章 曲式结构及一部曲式

【教学目标】

（1）了解：曲式与曲式功能；

（2）理解：曲式结构的分类；

（3）掌握：一部曲式的结构特征。

【学时分配】2学时

【授课方式】讲授1学时，分析1学时。

【授课内容】

1. 曲式与曲式功能
2. 曲式结构的分类
3. 一部曲式

【教学重点和难点】

（1）重点：一部曲式的结构特征

（2）难点：一部曲式与乐段的区别

【课外学习指导的要求】

作业与思考题

（1）一部曲式的定义、图式及各部分特征？

（2）一部曲式中引子和尾声的作用？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对单二部曲式的涵义及各部分特征整体把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

第五章 并列曲式

【教学目标】

（1）了解：并列组合原则；

（2）理解：并列单二部曲式和并列单三部曲式的结构特征及不同意义及作用的部分所形成的区别与统一；

（3）掌握：并列二部曲式和并列单三部曲式的作品分析。

【学时分配】3学时

【授课方式】讲授1学时，分析2学时。

【授课内容】

1. 概论
2. 并列单二部曲式
3. 并列单三部曲式
4. 作品实例分析

【教学重点和难点】

（1）重点：单二部曲式的对比方法

（2）难点：单二部曲式中再现部的地位和作用

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）黄锐.如何区分再现的单二部和单三部[J]黄河之声，2008（16）.

（2）陈国庆. [格里格钢琴《抒情小曲》](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=23&CurRec=14)的曲式结构思维 [J]肇庆学院学报，2010（03）.

2、作业与思考题

（1）并列单二部曲式和并列单三部曲式的定义、图式及各部分特征？

（2）并列单二部曲式两部分的区别？

（3）并列单三部曲是三部分的区别？

（4）单二部曲式与复乐段的区别？

（5）并列单二部曲式与再现单二部曲式的区别？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对单二部曲式的涵义及各部分特征整体把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

第六章 再现曲式

【教学目标】

（1）了解：再现单二部曲式、再现单三部曲式及复三部曲式的定义、图示及特征；

（2）理解：再现单三部曲式、复三部曲式三个不同意义及作用的部分所形成的区别与统一；

（3）掌握：单三部曲式单主题中部、对比主题中部以及混合中部与合成中部的区别；复三部曲式三声中部、插部、合成中部的区别。

【学时分配】3学时

【授课方式】讲授1学时，分析2学时。

【授课内容】

1. 概论
2. 再现单二部曲式
3. 再现单三部曲式
4. 复三部曲式

【教学重点和难点】

（1）重点：带再现的单三部曲式与不带再现的单三部曲式的区别

（2）难点：单三部-五部曲式和介于二部与三部之间的曲式；复三部曲式三声中部和插部的区别。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

（1）唐丽佳.中国传统音乐中“单三部曲式”的结构特征[J]科技创新导报，2008（34）.

（2）孙丝丝.[与众不同的再现单三部曲式——丁善德钢琴作品中的再现单三部曲式分析](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=43&CurRec=2)[J]齐鲁艺苑，2006（03）.

（3）吕少恩.[是民歌乐段体,还是单三部曲式?——从《乌苏里船歌》曲式判断的分歧说开来](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=43&CurRec=3)[J]中央音乐学院学报，2003（04）.

（4）宁坤. [《一月——壁炉边》的复三部曲式结构分析](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=47&CurRec=1) [J]文教资料，2008（25）.

（5）张灿毅. [论复三部曲式与奏鸣曲式的区别与联系](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=47&CurRec=2) [J]成功，2008（05）.

2、作业与思考题

（1）单三部曲式的定义、图式及各部分特征？

（2）单三部曲式三部分的区别？

（3）带再现单三部曲式与带再现单二部曲式的区别？

（4）单三部-五部曲式和介于二部与三部之间曲式的区别？

（5）复三部曲式的定义、图式及各部分特征？

（6）复三部曲式三部分的区别？

（7）带再现复三部曲式与带再现单三部曲式的区别？

（8）复三部曲式与复二部曲式之间的区别？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对单三部曲式的涵义及各部分特征整体把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

第七章 循环曲式

【教学目标】

（1）了解：回旋曲式的定义、图示及特征；三部五部曲式、双三部曲式和回旋曲式的区别；

（2）理解：回旋曲式各个部分所形成的区别与统一；

（3）掌握：单主题回旋曲式、对比主题回旋曲式和从插部开始的回旋曲式的区别。

【学时分配】2学时

【授课方式】讲授1学时，分析1学时。

【授课内容】

1. 概论
2. 单主题回旋曲式及作品实例分析
3. 对比主题回旋曲式及作品实例分析
4. 从插部开始的回旋曲式及作品实例分析
5. 19和20世纪回旋曲式的发展
6. 回旋曲式的应用范围

【教学重点和难点】

（1）重点：不同体裁音乐作品回旋曲式的分析

（2）难点：对比主题的回旋曲式和从插部开始的回旋曲式的区别

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）钱亦平. [歌剧中的回旋曲式](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=47&CurRec=2) [J]音乐艺术，2003（01）.

（2）焦明强. [浅谈钢琴奏鸣曲中的回旋曲式](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=47&CurRec=2) [J]音乐天地，2004（10）.

（3）温丽云. [浅析中外音乐作品中的回旋曲式](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=47&CurRec=2) [J]科技信息，2008（26）.

2、作业与思考题

（1）回旋曲式的定义、图式及各部分特征？

（2）古回旋曲式与近代回旋曲式的区别？

（3）对比主题的回旋曲式和从插部开始的回旋曲式的区别？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对不同类型的回旋曲式正确的把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

第八章 变奏曲式

【教学目标】

（1）了解：变奏曲式的定义、图示及特征；

（2）理解：变奏曲式的形成过程；

（3）掌握：固定低音和固定高音变奏曲式、严格变奏曲式、自由变奏曲式、混合变奏曲式、双主题变奏曲式的区别。

【学时分配】2学时

【授课方式】讲授1学时，分析1学时。

【授课内容】

1. 概论：变奏和变奏曲
2. 变奏曲式的形成
3. 固定低音和固定高音变奏曲及作品实例分析
4. 严格变奏及及作品实例分析
5. 自由变奏曲和混合变奏曲及作品实例分析
6. 双主题变奏曲及作品实例分析
7. 变奏曲的应用范围

【教学重点和难点】

（1）重点：区别变奏和变奏曲的定义

（2）难点：自由变奏曲和混合变奏曲的定义区分

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）杨奕. [变奏曲式结构的室内乐的配器特点——以舒伯特《鳟鱼五重奏》第四乐章为例](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=104&CurRec=1) [J]黄河之声，2009（15）.

（2）贺锡德. [爱乐之路(43) 音乐作品中常见体裁和形式——变奏曲和变奏曲式](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=104&CurRec=6) [J]音响技术，2003（06）.

2、作业与思考题

（1）变奏曲式的定义、图式及各部分特征？

（2）严格变奏曲与自由变奏曲的区别

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对不同类型的变奏曲式正确的把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

第九章 奏鸣曲式

【教学目标】

（1）了解：奏鸣曲式的定义、图示及特征；

（2）理解：奏鸣曲式的形成过程；

（3）掌握：呈示部的特征和展开部的特征。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析2学时。

【授课内容】

1. 概论
2. 呈示部
3. 展开部
4. 再现部
5. 尾声
6. 引子
7. 变化奏鸣曲式
8. 奏鸣曲式的历史发展过程
9. 奏鸣曲式的应用范围
10. 作品实例分析

【教学重点和难点】

（1）重点：奏鸣曲式的特征

（2）难点：展开部曲式结构的划分

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）陈国智. [略论奏鸣曲式的几种特殊形式](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=104&CurRec=1) [J]才智，2010（27）.

（2）易柯宇. [浅析贝多芬“悲怆”奏鸣曲第一乐章结构——兼论传统奏鸣曲式结构特点](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=108&CurRec=1) [J]大众文艺，2010（22）.

2、作业与思考题

（1）奏鸣曲式的整体布局怎样？

（2）主部与副部两主题的对比有何特征？

（3）呈示部中的各部分曲式结构功能是怎样的？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对不同类型的奏鸣曲式正确的把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

第十章 奏鸣回旋曲式

【教学目标】

（1）了解：奏鸣回旋曲式的定义、图示；

（2）理解：奏鸣回旋曲式的特征；

（3）掌握：奏鸣回旋曲式和奏鸣曲式的区别。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析2学时。

【授课内容】

1. 概论
2. 呈示部
3. 插部和展开部
4. 再现部和尾声
5. 特殊的类型
6. 奏鸣回旋曲式的应用范围及作品实例分析

【教学重点和难点】

（1）重点：奏鸣回旋曲式的特征

（2）难点：呈示部曲式结构的划分

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）陈雷. [奏鸣回旋曲式与回旋奏鸣曲式辨析](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=47&CurRec=2) [J]星海音乐学院学报，2010（02）.

2、作业与思考题

（1）奏鸣回旋曲式的整体布局怎样？

（2）奏鸣回旋曲式与奏鸣曲式的区别？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对不同类型的奏鸣回旋曲式正确的把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

第十一章 混合曲式

【教学目标】

（1）了解：混合曲式的定义、图示；

（2）理解：混合曲式中几种曲式原则的结合；

（3）掌握：不同类型的曲式原则结合的具体作品的分析。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析2学时。

【授课内容】

1. 概论
2. 混合曲式中几种主要曲式原则的结合
3. 三部曲式与变奏曲式原则的结合
4. 三部曲式与回旋曲式原则的结合
5. 回旋曲式与变奏曲式原则的结合
6. 三部曲式与奏鸣曲式原则的结合
7. 奏鸣曲式与变奏曲式原则的结合
8. 奏鸣曲式与对称曲式原则的结合
9. 奏鸣曲式与回旋曲式原则的结合
10. 奏鸣曲式与套曲原则的结合
11. 高层次奏鸣曲式与低层次奏鸣曲式原则的结合

【教学重点和难点】

（1）重点：混合曲式的特征

（2）难点：不同曲式原则结合的具体作品分析

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）陆斌. [普罗科菲耶夫晚期三部交响曲曲式原则的混合运用](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=116&CurRec=1) [J]艺术探索，2010（06）.

（2）陈南宏. [肖邦《f小调幻想曲》结构形式之分析——初涉“混合曲式”结构基础的生成原理](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=116&CurRec=2) [J]江西教育学院学报，2006（02）.

2、作业与思考题

（1）混合曲式的整体布局怎样？

（2）混合曲式中哪几种曲式原则的结合经常使用？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对不同类型的混合曲式正确的把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

第十二章 自由曲式

【教学目标】

（1）了解：自由曲式的定义、图示；

（2）理解：自由曲式的几种分类；

（3）掌握：有序自由曲式与无序自由曲式具体作品的分析。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授2学时，分析2学时。

【授课内容】

1. 概论
2. 有序的自由曲式

1、肖邦《第二首回旋曲》

2、舒伯特钢琴五重奏《鳟鱼》

1. 无序的自由曲式

1、肖邦钢琴曲《波莱罗》

2、柴可夫斯基《意大利随想曲》

【教学重点和难点】

（1）重点：有序自由曲式曲式的特征

（2）难点：无序自由曲式的具体作品分析

【课外学习指导的要求】

课外阅读资料

（1）杨正军. [析斯克里亚宾《第二钢琴奏鸣曲》及其曲式结构的自由性](http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?QueryID=120&CurRec=1) [J]天津音乐学院学报，2008（04）.

（2）杨儒怀.自由曲式结构的形成与发展[J]中央音乐学院学报，2003（01）.

2、作业与思考题

（1）有序自由曲式的特征？

（2）无序自由曲式的特征？

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：采用多媒体、幻灯片、挂图相结合的方式使学生对不同类型的自由曲式正确的把握，并对不同体裁的作品做具体分析。

七、教材及参考资料

1、高佳佳、赵冬梅.音乐作品分析应用教程[M]北京：高等教育出版社，2003年

2、钱仁康、钱亦平.音乐作品分析教程[M]上海：上海音乐出版社，2003年.

3、高为杰，陈丹布.曲式分析基础教程[M]北京：高等教育出版社，1991年.

4、杨儒怀.曲式结构的理论基础论文集[M]上海：上海音乐学院出版社，2007年.

5、钱亦平，王丹丹.西方音乐体裁及形式的演进[M]上海：上海音乐学院出版社，2003年.

6、李吉提.中国音乐结构分析概论[M]北京：中央音乐学院出版社，2004年.

7、吴祖强.曲式与作品分析[M]北京：人民音乐出版社，2003年.

8、谢功成.曲式学基础教程[M]北京：人民音乐出版社，1992年.

八、本课程的考核方式

1、考核方式： 期末考试采用论文的形式。

2、成绩评定：由四方面组成，分别是出勤率（10%）、课堂表现及讲课水平（40%）、期中总结（10%）、期末论文（40%）。

执笔:陈旭

《重唱与歌剧表演》课程教学大纲

英文课程名	Duet and opera performances						
学分	2	总学时	32	理论学时	16	实验/上机学时	16
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9 月	

课 程 简 介

学习重唱的基本知识，了解重唱在声乐作品演唱中的意义和作用，理解学习重唱将有利于帮助演唱不同类型，不同风格声乐作品，掌握重唱发声的基本技巧和演唱方法，完整的演唱重唱作品。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

重唱，是声乐表演的一种型式，是声乐表演专业的任意选修课程。对培养学生演唱不同风格、不同类型声乐作品的能力，适应社会对声乐专业的不同需要，有一定意义。演唱重唱声乐作品时，演唱者需各自按照自己所在声部的旋律进行演唱。常见的类型有二重唱、三重唱、四重唱；某些歌剧片段中，偶见五重唱、七重唱。重唱要求演唱者用统一的发声方法演唱作品，并力求做到各声部声音融合，力量均衡。学生通过学习有关重唱的发声理论，了解重唱的基本特征，掌握重唱的基本方法。在演唱实践中，以正确的发声、良好的乐感及相互协作的精神完整地演绎作品。

二、课程的目的与基本要求：

以正确的理论为指导，用科学的方法训练学生演唱优秀的重唱曲目，包括统一发声方法的训练、各声部力量均衡的训练、不同类型重唱作品的演唱。

三、面向专业：面向声乐表演专业艺术硕士

四、先修课程:声乐、合唱、歌唱语音、视唱、钢琴、和声

五、本课程与其它课程的联系：

要有一定声乐演出水平，美声唱法学生应具备三种以上外国语音的演唱能力，民族声乐学生应掌握一定量的地方民歌、戏曲的演唱特点，具有良好的音准、节奏概念。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

理论讲授部分		实践部分	
内容	学时	内容	学时
什么是重唱？重唱在声乐演唱中的意义。	1	中外著名二重唱声乐作品训练	4
重唱有那些种类？它们各有什么特点？	4	中外著名三重唱声乐作品训练	4
重唱对发声有那些要求？怎样控制声音的色彩？	4	中外著名四重唱声乐作品训练	4
重唱中怎样配合别的声部演唱，怎样保持声部间的力量均衡	5	演唱不同类型的重唱作品训练	4
合计：16学时		合计：16学时	

七、实验名称与类别:

序号	实验名称	学时	实验类别
1	中外重唱作品实践	16	操作型

注:实验类别指:演示型、操作型、验证型、综合型、设计型、研究创新型

八、教材与参考书：

本课程选用教材:

《外国歌剧重唱经典》周枫编著

《木兰诗篇》关峡

本课程推荐参考书:
《扬鸿年合唱曲集——中国民谣及艺术歌曲》杨鸿年著
《费加罗的婚礼》莫扎特

九、本课程理论课及实验课的考核方式:

理论课考核方式：随课堂回答问题进行考核。

实验课考试方式：按照学校统一规定，在学期结束时，以公开演唱方式，进行专业考试。考试成绩由任课教师以教学大纲为准则进行评分（以百分制记分），并在学生考试成绩评语栏中写出教师意见。60分及格。不及格者，按学校有关规定处理
 2评分标准：
 1） 音准、节奏准确，咬字吐字清晰，台风自然、健康，和其它声部配合默契，能充分表达作品思想内涵，情感表现生动、形象、有较强艺术感染力。成绩为优秀；
 2） 音准、节奏准确，咬字吐字清晰，台风自然、健康，和其它声部配合较好，能够表达作品内在情感，有较强表现力和艺术感染力。成绩为良好；
 3） 音准、节奏基本正确，咬字吐字较清晰，能完整演唱本声部旋律，并能较好配合其它声部演唱。成绩为及格；
 4） 不能完整演唱本声部旋律，不能与其它声部配合演唱，台风不正。成绩为不及格。

3评分比例：

1. 课堂出勤（5%）

2. 理论考核（15%）

3. 重唱作品演唱（80%）

执笔:姜程

《舞蹈创作概论》课程教学大纲

英文课程名	Introduction to dance creation						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9月	

课 程 简 介

本课程通过理论知识的舞蹈创作概论，从心理学角度进行舞蹈专业的详细解读，借以心理学知识用于舞蹈创作中。既能认识形象思维的特点，亦能保留鲜明的具体形象或细节，经过艺术的加工、改造、重组的创作思维过程，创作出新的艺术形象，达到对事物本质的揭示，也是舞蹈编导创作全过程中的心里思考的重要过程。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的学习，进一步提高研究生的理论知识能力，创作思维能力和综合编创能力。将舞蹈形象思维的方法正确的运用到实际艺术创作中，进行方位的选材和构思舞蹈作品时进行参考。

二、理论教学内容及要求

【教学目标】

（1）了解舞蹈编导创作心理学的理论知识，从而更好的进行编创分析与理解。

（2）理解多角度艺术创作的心理过程。

（3）掌握创作心理学中的编创心理过程，在创作中寻去内心的表达与体现。

【授课内容】

1.舞蹈思维

2.舞蹈思维的基本特征

3.舞蹈思维的物质材料

4.舞蹈思维的过程

5.舞蹈思维的结果

6.舞蹈编导的心理素质

7.舞蹈编导的心理素质测验结果介绍

  舞蹈题材

  撞击

  选择

  转化

【教学重点和难点】

（1）重点：使学生能在理论知识中获得指导，并在实践中进行灵活的运用。

（2）难点：怎样让学生将所学理论知识更好地运用到社会实践中

【授课方法与手段】

（1）教学方法：研究、讨论、讲解分析。

（2）教学手段：启发、研讨教学。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料：学生根据所学知识自选

2.作业与思考题的要求

（1）分析并进行专题讨论

（2）根据所选定的理论知识点进行整理和分析

（3）课程论文的写作

三、课程考核及成绩评定要求

1.课程考核性质：开卷

2.课程期末考核方式：论文写作

3.课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

四、教材与参考材料

《舞蹈创作心理学》 胡尔岩著

《舞蹈心理学》 平心著

《艺术原理》课程教学大纲

英文课程名	The Principles of Art						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9 月	

课 程 简 介

《艺术原理》是一门系统地概述艺术理论的基本知识和基础原理的课程，是艺术学的基本理论，是研究艺术一般规律的科学。本课程包括艺术的本质、艺术发展、艺术创作、艺术作品鉴赏、艺术批评等方面，阐述艺术的本质特征、发生、发展、内容、形式、创作方法、欣赏评论等问题。通过本课程的学习，使研究生了解并掌握艺术的基本原理和主要特征，熟悉相关艺术门类的基本知识，认识从艺术创作到艺术接受的全过程，培养对艺术理论的认知与思考力，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素质，为专业学习奠定必要的理论基础。

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务：

《艺术原理》是高等院校艺术硕士必修的公共学位课程之一。课程内容从艺术与艺术学、艺术的功能与艺术教育，全面介绍了艺术特征和艺术的起源、艺术在人类文化中的地位，以及艺术创作、艺术作品和艺术鉴赏的主要特征。本课程对于培养艺术硕士研究生具有全面的艺术常识，较高的艺术修养，拓展审美视野，增强其理解作品、表现作品和鉴赏作品的能力，增强人文素质等方面具有重要的作用。

二、课程的目的与基本要求：

通过本课程的学习，使学生以马克思主义理论为指导，较全面地了解和把握艺术发展的客观规律，较深入地对艺术的本质、艺术各门类的基本特征及其相互关系有一定的理解，熟悉关于艺术创作、艺术作品和艺术接受的相关理论，从宏观上把握美的特点和规律，树立健康向上的艺术观及审美理想，培养学生运用科学的美学观分析和解决艺术实践当中所遇到的问题，激发对艺术学习的历史责任感，使学生的创作更有自觉性、思想性和创新性。

三、面向专业：音乐学专业

四、先修课程: 马克思主义文艺理论

五、本课程与其它课程的联系：

先修课程《马克思主义文艺理论，为学习本门课程具备了必须的艺术理论基础；

本门课程对于研究生后续课程《音乐作品综合分析》的学习起到一定的理论指导作用。

六、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

第一章 艺术与艺术学 （2学时）

第一节 艺术的起源

艺术与艺术学概念（A）；艺术学研究特征（A）；艺术学研究方法（A）；

第二节 艺术的本质与特征

“客观精神说”（C）；“主观精神说”（C）；“模仿说”（C）；“再现说”（C）；

艺术本质问题的科学理论基础（A）；艺术的基本特征（A）；

作业：

1、谈谈艺术学的都有哪些主要的研究方法？

2、艺术有哪些基本特征？

第二章 艺术的功能与艺术教育（2学时）

第一节 艺术的社会功能

审美功能（B）；认识功能（B）；教育功能（B）；娱乐功能（B）；

第二节 艺术教育

美育理论体系的建立（B）；

作业：1、为什么讲艺术的各种社会功能必须建立在审美价值的基础之上。

2、根据所学知识，论述艺术审美功能、认识功能、教育功能、娱乐功能之间是一种什么样的存在关系？

第三章 文化系统中的艺术（4学时）

第一节 作为文化现象的艺术

文化定义（A）；文化概念的生成（B）；

第二节 文化分类

物质文化（A）；精神文化（A）；制度文化（C）；

第三节 艺术在人类文化中的地位（A）；

第四节 艺术与其他文化形态
 艺术与哲学（B）；艺术与宗教（B）；艺术与道德（B）；艺术与科学（B）；

作业：1、谈谈物质文化与非物质文化之间的区别。

2、艺术与科学的结合，派生出哪些新的艺术种类，它们都有什么特点？

第四章 艺术理论专题学习（4学时）（B）；

作为我国文艺理论纲领性的文件，《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》（以下简称《讲话》），总结了中国革命文艺运动的历史经验，奠定了党的文艺理论和方针政策的基础，确立了坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，发展社会主义先进文化的文艺方针，丰富和发展了马列主义文艺理论，有力推动了文艺界整风运动，对中国革命文艺运动的发展具有重要指导作用和深远影响。

艺术硕士研究生学习《讲话》，就是要准确理解和把握《讲话》的精神实质，更好地继承和发扬《讲话》的基本精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义文化发展道路，推动社会主义文化大发展大繁荣，使文化积极反映人民心声，成为推动社会主义现代化建设的强大精神力量。

作业：经过艺术理论专题学习，谈谈《毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》的历史意义与当代价值。

第五章 海洋文化与海洋艺术（4学时）

第一节 海洋文化

海洋文化的基本概念（A）；海洋文化与大陆文化（B）

海洋文化的本质（A）；海洋文化的特征（A）。

第二节 海洋艺术

海洋文学 海洋音乐与舞蹈 海洋绘画与雕塑

海洋音乐与舞蹈作品分析与研究

民间海洋音乐渔歌（A）；古代文人海洋音乐古琴曲（A）；

现代创作海洋音乐《军港之夜》、《大海啊故乡》赏析（A）；

海洋音乐与舞蹈成果讲评

学术论文学习：《简论中国海洋艺术的发展历程及审美特色》作者：柳和勇（《浙江海洋大学教授），发表于2012年第6期[《浙江海洋大学学报(人文科学版)》](http://xueshu.baidu.com/usercenter/data/journal?cmd=jump&wd=journaluri%3A%2842a0b78fdd3ecbae%29%20%E3%80%8A%E6%B5%99%E6%B1%9F%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%AD%A6%E6%8A%A5%28%E4%BA%BA%E6%96%87%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%89%88%29%E3%80%8B&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8&sc_f_para=sc_hilight%3Dpublish&sort=sc_cited)

作业：海洋艺术作为新兴的热点文化，要求研究生要多关注海洋艺术信息，有意识的在艺术创作中弘扬海洋文化，展现海洋特色。

第六章 艺术的相关属性（4学时）

第一节 艺术风格与艺术思潮

艺术风格的形成（A）；艺术风格的特征（A）；艺术思潮及其特征（A）；

第二节 艺术作品

艺术作品的层次（B）；艺术语言（A）；艺术形象（B）；艺术意蕴（A）；

艺术作品的典型与意境

艺术典型（A）； 艺术典型的意义（B）； 艺术作品的意境（A）；

第四节 艺术作品的格调与品味

格调（A）；品味（A）；

作业：艺术作品是一个完整的有机体，但在分析作品之时又可把它分为三个层次来进行研究，谈谈艺术作品三个层次之间的逻辑关系。

第七章 中国传统艺术精神（4学时）

第一节 中国美学和西方美学

中国美学特征（A）；和西方美学特征（B）；

中国美学和西方美学的区别（B）；

第二节 影响中国传统艺术精神的因素：

儒家美学（C）；道家美学（C）；禅宗美学（C）；

第三节 中国传统艺术精神之“道”、“气”、“心” （B）；

第四节 中国传统艺术精神之“舞”、“悟”、“和” （B）；

作业：1、结合艺术作品，举例说明什么是中国传统艺术精神？

2、在艺术创作中，如何融入中国传统艺术精神？

第八章 艺术鉴赏

第一节 艺术鉴赏的一般规律

艺术鉴赏的意义与作用（B）；接受美学的基本知识（B）；

第二节 艺术鉴赏的审美心理

审美心理结构（A）；

审美心理中注意、感知、联想、想象、情感与理解（B）；

第三节 艺术鉴赏的审美过程

审美直觉、审美体验和审美升华（B）；

第四节 艺术鉴赏与艺术批判

艺术批判概念（A）；艺术批评的意义（B）；

作业：1、如何理解“艺术接受的方式和态度不同，艺术作品所呈现出来的性质也不一样”这句话的意思？

2、试论述艺术批评对当代艺术创作的影响。

第九章 艺术理论专题学习：

文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。《习近平在文艺工作座谈会上的讲话（2014年10月14日）》，立意高远、思想深刻，指明了文艺工作的发展方向，对文艺工作有着十分重要的指导意义。

研究生学习领会《习近平在文艺工作座谈会上的讲话》精神，有助于年轻人高度认识文艺的地位和作用，认识自己作为一名文艺工作者所担负的历史使命和责任，从而树立坚持以人民为中心的创作导向，弘扬中国精神、凝聚中国力量，努力创作更多无愧于时代的优秀作品。

七、教材与参考书：

本课程选用教材:

《艺术学原理》，作者：王一川，[北京师范大学出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2011年出版。

本课程推荐参考书:

《艺术学概论》，作者：[彭吉象](https://book.douban.com/search/%E5%BD%AD%E5%90%89%E8%B1%A1)，[北京大学出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2006年出版。

《音乐学概论》，作者：顾永芝，[东南大学出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2005年出版。

《艺术原理》，作者：王耀华、乔建中，[高等教育出版社](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE)2005年出版。

《海洋文化概论》，作者：曲金良，青岛海洋大学出版社1999年出版。

八、本课程理论课及实验课的考核方式:

理论课考核方式： 课程论文写作

执笔: 赵少英

《舞蹈导演学》课程教学大纲

英文课程名	choreographer						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9月	

课 程 简 介

课程主要包括：舞蹈编导的职责、舞蹈结构、舞蹈技法、舞蹈空间、舞蹈表现、舞蹈与其它艺术的合作和舞蹈创作分析等理论学习。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的学习，使研究生能系统地理解掌握必需的“舞蹈导演学”的基础概念、基本知识、基础理论和经典的舞蹈导演方法，建立准确的“导演”概念，培养学生严谨的导演作风，提高分析作品能力和导演优秀作品以及舞蹈晚会的能力。

二、理论教学内容及要求

第一章 舞蹈编导的职责

【教学目标】

1、了解：舞蹈编导的培养。

2、理解：为什么学习舞蹈编导理论。

3、掌握：舞蹈编导的工作步骤。

【教学分配4学时】

授课分式、讲授、讨论、理解。

【授课内容】

第一节：舞蹈编导的培养。

第二节：舞蹈编导的工作步骤。

第三节：谈谈自己编导的经历。

【授课方法与手段】

1、授课方法：采用讲授或教学方法兼有课堂讨论及课堂提问。

2、教学手段：运用网络视频教学指导学生理论联系实际分析问题。

第二章：舞蹈结构

【教学目标】

1、理解：什么是结构。

2、掌握：舞蹈结构的种类。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授、讨论、实践。

【授课内容】：

第一节：戏剧式舞蹈结构。

第二节：心理式舞蹈结构。

第三节：舞蹈诗式结构。

第四节：改编式舞蹈结构。

第五节：交响式舞蹈结构。

第六节：单、双、三人舞和群舞结构。

第七节：配方现代舞蹈结构。

第三章 编舞技法

【教学目标】

1、了解：编舞技法。

2、掌握：编舞技法的种类。

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授、讨论、实践

【授课内容】：

第一节：编舞的基本方法。

第二节：编舞的技法种类。

第三节：编舞中的形式感。

第四节：动作元素编舞训练。

第五节：独舞编舞技法训练。

第六节：双人舞编舞技法训练。

第七节： 三人舞编舞技法训练。

第八节：群舞编舞技法训练。

第九节：即兴编舞技法训练。

第四章 舞台空间

【教学目标】

理解：舞台空间位置的情感内涵

掌握：舞台空间分割和构图与造型

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授、讨论、分析作品

【授课内容】：

第一节：舞台空间。

第二节：舞台空间分割。

第三节：舞台空间位置的情感内涵。

第四节：舞蹈的构图与造型。

第五章 舞蹈时间。

【教学目标】

理解：舞蹈时间的概念

掌握：舞蹈时间的技巧表现

【学时分配】4学时

【授课分式】讲授、讨论、分析作品

【授课内容】：

第一节：舞蹈时间。

第二节：时间要素——节奏。

第三节：舞蹈时间的技巧表现。

第四节：戏剧舞蹈的时间构成。

第五节：现代舞的时间构成。

第六章 舞蹈表现

【教学目标】

理解：舞蹈表现的内涵

掌握：掌握各种舞蹈的表现要领

【学时分配】4学时

【授时方式】讲授、讨论、分析作品

【训课内容】：

第一节：情节性的舞蹈表现。

第二节：情绪化的舞蹈表现。

第三节：抽象式的舞蹈表现。

第七章 舞蹈与其他艺术的合作。

【教学目标】

理解：舞蹈与其他艺术的合作作用

掌握：舞蹈与音乐、舞台美术等合作

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授、讨论、分析作品

【授课内容】：

第一节：从文学到舞蹈的转化。

第二节：舞蹈与音乐、舞蹈美术的合作。

第八章 舞蹈创作作品分析

【教学目标】

理解：舞蹈创作作品的内涵

掌握：舞蹈创作作品分析的方法

【学时分配】4学时

【授课方式】讲授、讨论、欣赏作品、作品分析

【授课内容】：

第一节：以“点”贯穿的创作技法。

第二节：充分挖掘民间舞表现运动。

第三节：对原生态舞蹈的继承与发展。

第四节：舞蹈意识创新。

面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

四、课程考核要求

课程考核性质：考试

课程期末考核方式：开卷

课程成绩结构：平时成绩30%期末考试成绩70%

五、参考资料

1、《舞蹈编导概论》李仁顺著：文化艺术出版社［2010年7月］

2、《舞蹈心理学》平心著：［2004年9月］

3、《舞蹈创作心理学》胡尔岩著：［1998年11月］

《舞蹈专业写作》课程教学大纲

英文课程名	Dance major writing						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 9月	

课 程 简 介

培养本专业学生熟悉我国的文艺方针的政策，系统地掌握舞蹈历史[文化](http://baike.baidu.com/item/%E6%96%87%E5%8C%96/23624)知识和舞蹈基本理论，了解相关学科的知识，有较强的审美感觉和创造性思维，有从事本专业教学与科研能力，掌握分析和研究舞蹈作品的方法，具有较强的理论写作[能力](http://baike.baidu.com/item/%E8%83%BD%E5%8A%9B/33045)。

课 程 大 纲

1. **课程教学总体目标**

通过本课程的培养，能让学生适应各专业表演团体、学校、科研单位、演艺机构等从事舞蹈编导以及教学与研究工作的高级专业人才。

【教学目标】

1. 掌握各种有关“编”、“导”的文案写作方法。
2. 使学生有独立撰写专业论文和评论的能力。
3. 使学生了解舞台管理的工作安排流程及文案制作。

【学时分配】

32学时

【授课方式】

集中授课

【授课内容】

舞蹈专业写作课，培养学生的写作能力，使其思维更加敏捷，具有较强的逻辑性，更清晰地了解、掌握舞蹈文案结构，更近一步的适应社会。

各类文体的掌握

1. 舞蹈简介
2. 舞蹈文学结构
3. 舞蹈音乐分析
4. 音乐长度表
5. 晚会服装道具一览表
6. 舞剧服装道具一览表
7. 排练日程安排表
8. 舞剧脚本
9. 舞蹈感言
10. 编导编舞流程
11. 字幕格式
12. 舞评
13. 论文

【教学重点和难点】

1. 重点：使学生具有舞蹈写作、评论、研究的能力。

（2）难点：如何让文章更通俗易懂且具有学术研究价值。

【授课方法与手段】

1. 教学方法：讲解、提问、练习教学。
2. 教学手段：采用多媒体、幻灯片、DVD、板书、示范教学、实践写作、论文发表。

【课外学习指导的要求】

1. 课外阅读资料：《舞蹈》等带有评论性的书籍
2. 作业与思考题的要求：

将所学内容进行书写练习

1. **面向专业**

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

三、课程考核及成绩评定要求

1. 课程考核性质：考试
2. 课程期末考核方式：在学习过程中进行实践操作
3. 课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

四、教材与参考资料

案例教学

《舞台管理》北京大学出版社 【美】劳伦斯.斯特恩著 李雯雯译

《中国艺术学》高等教育出版社 彭吉象主编

《舞蹈编导学》高等教育出版社 金秋著

《岭南文化艺术》谭元亨著

《舞蹈学导论》吕艺生著

《中国古典舞评说集》孙颖著

《舞思》资华筠著

《舞蹈》北京舞蹈学院学报

《舞蹈精品赏析》课程教学大纲

英文课程名	Appreciation of dance						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年8 月	

课 程 简 介

舞蹈作品赏析课主要介绍中外著名的或有代表性的舞蹈作品，在引导学生欣赏舞蹈艺术作品之时，了解在舞蹈艺术作品以及舞蹈家身体言说的方式。此课程的教学目的和任务是提高学生对舞蹈的鉴赏能力、分析能力和理解能力。通过舞蹈鉴赏开阔视野、拓宽创作思路。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

舞蹈精品赏析课，使学生多方位、多角度的吸收各类舞蹈名家的创作方法，开阔学生眼界，增强学生分析和赏析作品的能力。

二、理论教学内容及要求

【教学目标】

1.使学生了解优秀作品的独特之处。

2.分析、理解编创者的创作动机及创作思路。

3.掌握对舞蹈作品的整体把控能力，培养良好的鉴赏能力。

【授课方式】

集中授课

【授课内容】

舞蹈精品赏析课以芭蕾舞剧和现代芭蕾舞剧中的精典之作和国内舞剧的优秀作品为主，同时也介绍国内最新的创作、表演动态和演出创新剧目。

1.精品舞蹈剧目作品

2.保留舞蹈剧目作品

3.新创舞蹈作品（学生作品）

4.国内外通俗舞蹈优秀剧目

5.西方现代舞作品

6.欧美现代舞代表作

7.美国新先锋派代表作

8.德国舞蹈剧场舞蹈家代表作

9.法国舞蹈剧场舞蹈家代表作

10.中国现代舞先驱舞蹈家代表作

11.现代舞奠基舞蹈家的代表作

12.中国现代舞新时期舞蹈家代表作

13.全国“桃李杯”舞蹈比赛获奖剧目

14.CCTV舞蹈大赛获奖剧目

【教学重点和难点】

1.重点：怎样让学生运用独到的视角去欣赏剧目。

2.难点：学生如何将观赏作品的成功之处吸收、继承与发展。

【授课方法与手段】

1.教学方法：讲解、讨论、欣赏、提问教学。

2.教学手段：采用多媒体、幻灯片、DVD教学。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料：历届桃李杯、全国舞蹈大赛等影像资料及优秀的国内外舞蹈作品。

2.作业与思考题的要求：

对岭南地区及涉海舞蹈作品未来的发展前景的探究与研讨。

在本课程学习期间选取一到两个剧目，深刻剖析其内在意义，并对不同题材的作品做舞蹈作品分析或舞蹈作品观后感。

三、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

1. **课程考核及成绩评定要求**

1.课程期末考核方式：一份舞蹈作品分析或舞蹈作品观后感。

2.课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

五、教材与参考资料

历届桃李杯及CCTV舞蹈大赛

《中国舞剧》 DVD光盘

《芭蕾舞艺术欣赏》 DVD光盘

《美国现代舞介绍》 DVD光盘

《舞蹈与编舞形式》 DVD光盘

《中国舞蹈史及鉴赏》高等教育出版社 冯双白 茅慧著

《外国舞蹈史及作品赏析》 高等教育出版社 欧建平著

《无声的言语--舞蹈身体语言解读》民族出版社 刘建著

《风姿舞韵--舞蹈文化与舞蹈审美》中国人民出版社 于平著

《舞蹈创编技法》课程教学大纲

英文课程名	Choreographer techniques						
学分	4	总学时	64	理论学时		实验/上机学时	64
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8 月	

课 程 简 介

为培养中国舞蹈事业发展所需要的高级创作人才，舞蹈编导研究生方向教学是在基础理论与实践相结合的原则指导下，重点训练学生全面掌握编导技巧的方法，能熟练地运用专业编舞技法去完成作品的创作任务。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的学习，使学生对舞蹈的结构有详细的了解，以及在编排上的构思形成专业的见解。能系统地理解掌握必要的舞蹈创作概念、技术技法、对身体各个部位的认知能力和辨别、鉴赏作品的能力，培养学生严谨的创编作风，开拓学生积极创新的思维能力。

二、理论教学内容及要求

【教学目标】

1.了解舞蹈编导技法、创作理论、舞蹈动作的语汇。

2.理解本专业的特征、功能、职责及对专业人员的要求等树立正确的观念和认识。

3.掌握独、双、三人舞、群舞和小舞剧的技术方法、创作步骤及怎样用独特的视角去选取创作的题材。

【授课方式】

采取两种方式：集中授课、一对一授课

【授课内容】

（一）舞蹈编导动作分析（32学时）

1. 动作分析（原型动作、动态变化、动律变化、动力变化、空间变化）
2. 动作分析的舞姿（综合变化、主题动作要精炼）
3. 动作变化中的节奏变化（原型、动态、动律、动力、综合）
4. 舞句练习（讲解和体例）
5. 舞段练习（讲解和体例）
6. 大舞段练习（讲解和体例）
7. 舞段的内容（大舞段体例）
8. 音乐编舞练习
9. 形象编舞练习

（二）舞蹈的选材——结构练习（32学时）

1. 选材立意的方向
2. 技法转化为情感的语言
3. 动作语言和技法的功能性与审美性

4.单人舞小品选材结构

5.双人舞小品选材结构

6.三人舞小品选材结构

7.群舞小品选材结构

8.毕业作品选材——结构

9.结构的修定

10.核心舞段编舞、试排和修改

11.毕业作品全面排练

12.作品汇报演出

13.总结

【教学重点和难点】

1.重点：教授学生如何尽快掌握选材、编舞。

2.难点：如何学好本课程。

【**授课方法与手段】**

3.教学方法：讲授、启发、练习、回课、讨论教学。

4.教学手段：启发、示范教学。

【**课外学习指导的要求】**

1.课外阅读资料：有关创编的书籍、影像资料。（如：《王玫的舞台调度》；《独舞编导手记》；《北京舞蹈学院学报》；《唐诗宋词》；《编导名家的作品分析及论文、文献》；前言的舞蹈动态等等)

2.作业与思考题的要求：

1. 有关形象的主题动作发展变化。
2. 怎样运用所学知识使舞蹈作品思想内容升华？

三、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

四、课程考核及成绩评定要求

课程期末考核方式：

1. 写出小品的文字结构及其创作思路
2. 阐述作品的主题立意及音乐分析
3. 演绎编创小品练习作业

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

五、教材与参考资料

《独舞编导教程》 北京舞蹈学院 张建民

《双人舞编导教程》 北京舞蹈学院 张建民

《三人舞编导教程》 北京舞蹈学院 张建民

《中国舞蹈编导教程》 高等教育出版社 孙天路著

《舞蹈编导教学参考资料》北京舞蹈学院 于平著

《舞蹈编导学》高等教育出版社 金秋著

《舞蹈编导基础教程》北京舞蹈学院 李承祥著

《舞蹈创作研习》课程教学大纲

英文课程名	Dance creation						
学分	4	总学时	64	理论学时		实验/上机学时	64
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8月	

课 程 简 介

为培养中国舞蹈事业发展所需要的高级创作人才，舞蹈编导研究生方向教学是在弘扬民族民间舞蹈，要立足于本地的文化特色为中心，重点训练学生全面掌握岭南地区民俗特色，并能熟练地运用专业编舞技法去进行创作练习。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的学习，使研究生能系统地理解掌握岭南地区舞蹈特色、舞种风格、具有再创作的能力，培养学生严谨的研究作风，开拓学生积极创新的思维能力。

二、面向专业：中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

三、理论教学内容及要求

【教学目标】

了解岭南本土舞蹈语汇、民风民情。

理解本地域舞蹈创作、表演相关的美学、历史、文化等多角度的概念。

掌握不同形式的舞种元素、地域特征、习性及对作品风格的要求，特别是对本土民俗民间舞蹈形式的收集与研究。

【授课方式】

采取两种方式：集中授课、一对一授课

【授课内容】

（一）研习舞蹈语汇特点

（二）岭南舞蹈语汇探究与编创练习

（三）海洋舞蹈形式探究与编创练习

（四）戏曲舞蹈特色探究与编创练习

（五）校园舞蹈发展探究与编创练习

【教学重点和难点】

重点：教授学生如何选取不同风格的题材进行研习。

难点：怎样用独特的视角去选取创作的题材。

【授课方法与手段】

教学方法：研究、讨论、编创、练习教学。

教学手段：启发、观摩、研讨教学。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料：有关创编的书籍、影像资料。（如：《傩·文化》；《舞蹈与戏曲》；《北京舞蹈学院学报》；《舞蹈》；《中外舞蹈精品赏析》等等)

2.作业与思考题的要求：

怎样运用所学知识使舞蹈作品思想内容升华？

四、课程考核及成绩评定要求

课程期末考核方式：

1.对所研究的方向进行文字阐述

2.对所研究的方向进行片段或作品展示

3.课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

五、教材与参考资料

《舞蹈创作心理学》中国戏剧出版社 胡尔岩著

《舞蹈编导学》高等教育出版社 金秋著

《舞蹈创编法》上海音乐出版社 【法】伐纳著

《独舞编导教程》 北京舞蹈学院 张建民著

《双人舞编导教程》 北京舞蹈学院 张建民著

《三人舞编导教程》 北京舞蹈学院 张建民著

《中国舞蹈编导教程》 高等教育出版社 孙天路著

《风格素材课》课程教学大纲

英文课程名	Dance creation						
学分	2	总学时	32	理论学时		实验/上机学时	32
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 10 月	

课 程 简 介

本课程是舞蹈硕士研究生编导方向所设置的专业限选课。与中国民族民间舞、中国古典舞、国际标准舞拉丁、国际标准舞摩登舞、爵士舞等构成该课程的所有章节。其目的在于丰富编导专业学生的舞蹈语言，以及舞蹈表达方式。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

以掌握多种素材为主体教学方式，多种类、精素材，教师在授课时，重要的是将素材要进行提炼整理为最具代表的素材动作组合，以供编导专业学生创编习作之用，也可用某个素材典型律动式动作要求学生自行编排简单组合，以锻炼创编能力。

二、理论教学内容及要求

【教学目标】

了解舞蹈的含义，以及舞蹈的起源和发展现状、种类。

理解多种舞种的区别之处。

掌握多种舞种的基本知识与基本站姿、手位、步法、跳跃、旋转及其舞蹈风格。

【授课方式】

讲授、演示、课堂讨论、讲解动作分析

【授课内容】

教学内容：

1. 各类舞种的定义
2. 各类舞种起源与发展现状
3. 各类舞种的特点
4. 各类舞种的种类
5. 各类舞种的基本站姿、手位
6. 各类舞种的步法、跳跃、旋转

中国少数民族民间舞蹈

第一节 蒙古族舞蹈

教学要点：

1、蒙古族民间舞蹈概况

2、蒙古族舞蹈种类

3、蒙古族舞蹈风格与特点

4、蒙古族舞蹈欣赏

教学要求：

要求理解并简单应用：蒙古族舞蹈属于草原舞蹈文化系列。

第二节 藏族舞蹈

教学要点：

1、藏族舞蹈种类和风格

2、藏族舞蹈欣赏

教学要求：

要求掌握藏族民间舞蹈概况、特色和风格。

第三节 维吾尔族舞蹈

教学要点：

1、维吾尔族舞蹈概况

2、维吾尔族舞蹈种类与风格

3、维吾尔族舞蹈欣赏

教学要求：

了解并综合应用维吾尔族舞蹈的种类和风格。

第四节 傣族舞蹈

教学要点：

1、傣族舞蹈概况

2、傣族舞蹈种类与风格

3、傣族舞蹈欣赏

教学要求：

了解并综合应用傣族舞蹈的种类和风格。

第五节 朝鲜族舞蹈

教学要点：

1、朝鲜族舞蹈概况

2、朝鲜族舞蹈种类与风格

3、朝鲜族舞蹈欣赏

教学要求：

了解并综合应用朝鲜族舞蹈的种类和风格。

【教学重点和难点】

1. 重点：各类舞种基本站姿、手位、步法及其艺术表现力。
2. 难点：各类舞种间在跳跃、旋转时的区别。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：讲授式、启发式、讨论式教学方法。

（2）教学手段：言传身教。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料

2.思考各舞种的特点

三、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

四、课程考核及成绩评定要求

课程考核性质：考试

课程期末考核方式：期末课堂考试，按教学大纲任务要求，由系考试委员会监考

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

五、教材与参考资料

《美学概论》北京大学出版社 董学文著

《美的历程》 商务出版社 李泽厚著

《学习剧目排演与指导》课程教学大纲

英文课程名	Rehearsal and guidance						
学分	2	总学时	32	理论学时		实验/上机学时	32
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年9 月	

课 程 简 介

《学习剧目排演与指导》课程是通过具有动作性、技巧性、情感性等一定内容的优秀剧目，以及剧目本身所具有的综合素质训练的方法，最大限度地提高学生的可塑性。让学生在掌握专业技术技能的基础上，提升他们对舞蹈技术技能的创造能力以及教学和指导能力，从而为学生开辟更广阔的学习天地。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

学习剧目排演与指导，选择经典作品、剧目和有技术训练价值、表演训练价值，典型的形象、鲜明的民族特色、舞种风格、发掘学生形象思维潜能，启发学生自觉的想象力。

二、理论教学内容及要求

【教学目标】

使学生了解身体的肢体语言与情绪的表达。

理解创作与表演的内在关联。

掌握调动肢体、构织语言磨砺富有独创意识的表演能力和方法。

【授课方式】

采取两种方式：集中授课、一对一授课

【授课内容】

剧目类分为：

1.精品舞蹈剧目作品

2.保留舞蹈剧目作品

3.新创舞蹈作品（学生作品）

4.国内外通俗舞蹈优秀剧目

《莲颂》 女子群舞

《少女的春天》 女子群舞

《海棠依旧》女子独舞

《自在幽兰》女子独舞

《洛神》女子独舞

《日出》女子独舞

《雪中梅》女子独舞

《卓玛》女子独舞

《我和他》女子独舞

《爱》 女子独舞

《背勒个沁》女子独舞

《暗室》女子独舞

《红豆》女子独舞

《映山红》女子独舞

《日昂祖》女子独舞

《洗衣娘》 男子群舞

《葡萄架下》 女子群舞

《酥油飘香》 女子群舞

《顶碗舞》 女子群舞

《大海青春》 群舞

《小溪江河大海》 女子群舞

《沐浴》 女子群舞

《金蛇狂舞》 独舞

《爱莲说》 独舞

《纂形舞意》 独舞

《海棠依旧》 独舞

《自在幽兰》 独舞

《春江花月夜》 独舞

《家·梅表姐》独舞

《练》 独舞

《封剑》 独舞

舞剧分为：

《红色娘子军》 选段

《白毛女》 选段

《天鹅湖二幕》选段

《丝路花语》 选段

《小刀会》 选段

【教学重点和难点】

重点：怎样让学生在学习剧目的基础上进行二度创作。

难点：学生如何选取适合自己的剧目。

【授课方法与手段】

教学方法：讲解、讨论、练习、指导教学。

教学手段：启发、示范教学。

【课外学习指导的要求】

1.课外阅读资料：历届桃李杯、全国舞蹈大赛影像资料。

2.作业与思考题的要求：

在本课程学习期间选取两至三个优秀剧目并学习（独、双、三人舞、群舞、舞剧片段不限）

三、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

四、课程考核及成绩评定要求

课程考核性质：考试

课程期末考核方式：展示所学习剧目（两至三个）

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

五、教材与参考资料

历届桃李杯、全国舞蹈大赛影像资料。

《专业技术训练》课程教学大纲

英文课程名	Professional and technical training						
学分	2	总学时	32	理论学时		实验/上机学时	32
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8 月	

课 程 简 介

本课程是为舞蹈专业所设的专业必修课，既是基础又是主干，它是一门具有长效作用的重要课程。对于形体训练及舞蹈能力的培养都有很大的训练价值。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

本课程是以芭蕾基本训练为主，经过严格规范的训练。要求学生能够掌握舞蹈专业技术训练，具有多面性、丰富性和规范扎实的舞蹈基础。通过该课程的学习，让学生对芭蕾的起源，发展了解，并通过课堂的练习掌握芭蕾开、蹦、直、立四大特点，能较好地达到身体的软开与肌肉的收缩，通过芭蕾的训练使身体各部分关节达到灵活与协调，并提高身体的基本素质与能力，通过把上与把下的结合训练从而加固基本功的扎实性。

二、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

三、授课内容

前期要求是恢复、消化和复习本科课程教材。增加肌肉及能力的训练，后期解决动作与音乐之间的融合。进一步进行规范、统一技术技巧的规格要领。

第一部分 扶把练习

教学要点：

Battement tendu （擦地）

Demi plie （半蹲）

Grand plie （全蹲）

Battement tendu Jete （小踢腿）

Rond de jdmbe pas terre （点地划圈）

Battemend fonde （单腿蹲）

Battemend frappe （小弹腿）

Adagio （控制）

Battement tendu jete （大踢腿）

教学要求：

掌握芭蕾的四大特点：开、绷、直、立。

第二部分 中间部分

教学要点：

Echappi (五二位 变位跳)

Assemble （擦地跳）

Faille （闪身跳）

sissonni fermi（分腿跳）

sissonni fondu （单腿蹲跳）

grand tombi （倾倒跳）

grand jete (凌空跃)

a la se lone （旁腿转）

小转

能力技巧训练

教学要求：

加强芭蕾四大特点的掌握。通过把下动作的训练达到基本能力的提高。

【教学重点和难点】

（1）重点：增强学生的专业技术能力。

（2）难点：如何让学生将自己的肢体更好的支配。

【授课方法与手段】

教学方法：讲解、示范、集中训练。

教学手段：示范教学。

【课外学习指导的要求】

作业与思考题的要求：

根据所学舞蹈专业基础知识结合自身能力去更好的支配自己的肢体。

四、课程考核及成绩评定要求

课程考核性质：考试

课程期末考核方式：实践

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

五、教材与参考资料

《舞蹈教育学》 吕艺生著；《古典芭蕾基本技术技巧与术语》赵国伟译；《英国皇家舞蹈学院芭蕾教材》黄伯虹译；《古典芭蕾舞基本功训练教程》 孟广城著；《古典芭蕾教学法》 李春华著。

《中国古典名作研读》课程教学大纲

英文课程名	The Art Creation of Ocean Music						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 7 月	

课 程 简 介

 本课程是面向艺术学院舞蹈专业研究生开设的选修课。课程内容主要是选取中国古代经、史、子、集四部的经典名作进行研究性阅读，并引导学生初步接触人文学科的学术方法。课程目的是使学生认识中国古代经典文献的基本轮廓，掌握中国古代经典名作的阅读路径，体认中国古代经典名作所蕴含的古人对人生、人性和社会的感悟和思考，最终提升学生的传统精神积淀、文本审美技能、艺术创作学养和学术研究视野。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

掌握寻检和释读中国古代经、史、子、集经典文献的一般方法，以感同身受的方式体认其中蕴含的古人对人生、人性和社会的感悟和思考，对集部经典名作还应掌握诗律、立意、布局、剪裁、顿挫等基本文学技术。

二、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

三、理论教学内容及要求

第一讲 中国古代经典文献的载体形式

【教学目标】

（1）了解：经、史、子、集四部分类法。

（2）理解：古代经典文献的载体形式的发展线索。

（3）掌握：古代经典文献的装帧形式。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授2学时。

【授课内容】

一、甲骨文献

二、金石文献

三、简帛文献

四、纸本文献

1、卷轴装

2、梵夹装

3、经折装

4、旋风装

5、蝴蝶装

6、包背装

7、线装

五、作品释读

1、甲骨文《癸巳卜其由来艰》

2、金文《虢季子白盘铭文》

【教学重点和难点】

（1）重点：古代经典文献的装帧形式。

（2）难点：古代经典文献的载体形式的发展线索。

【**授课方法与手段**】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

杜泽逊《文献学概要》，中华书局，2011年。

2、作业与思考题

甲金文献是否属于“古代经典文献”？

第二讲 古汉语和古文字基础知识

【教学目标】

（1）了解：汉语和汉字的关系。

（2）理解：汉语词义的古今联系、古代经典文献中词的本义与引申义。

（3）掌握：古代经典名作中汉字之间的关系、汉字的结构。

【学时分配】6学时。

【授课方式】讲授5学时，讨论1学时。

【授课内容】

一、汉语和汉字的关系

二、古代经典名作中汉字之间的关系

1、古今字

2、异体字

3、正俗字

4、繁简字

5、同形字

6、假借字

三、古代经典名作中汉字的结构

1、表意字

2、形声字

四、汉语词义的古今联系

1、古今词义的演变

2、古代单音词与现代双音词

五、古代经典文献中词的本义与引申义

【教学重点和难点】

（1）重点：古代经典名作中汉字之间的关系、汉字的结构。

（2）难点：汉语词义的古今联系、古代经典文献中词的本义与引申义。

【**授课方法与手段**】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

王力《古代汉语》，中华书局，1999年。

2、作业与思考题

古代经典文献的常见阅读障碍与汉字字形和词义演变之间的关系。

第三讲 集部名作：近体诗的研读路径之格律

【教学目标】

（1）了解：古诗的分类。

（2）理解：诗的格律要求与诗的创作自由和阅读审美之间的关系。

（3）掌握：近体诗的格律形式和基本要求。

【学时分配】4学时。

【授课方式】讲授3学时，讨论1学时。

【授课内容】

1. 近体诗的押韵
2. 韵
3. 四声

二、近体诗的平仄格式和规则

1、四种平仄格式

2、粘、对、拗、救

三、近体诗的对仗

1、借对

2、流水对

3、扇面对

4、对仗的技术要求和艺术要求

四、近体诗的句法

1、活用

2、错位

3、省略

4、紧缩

【教学重点和难点】

1. 重点：近体诗的格律形式和基本要求。
2. 难点：诗的格律要求与诗的创作自由和阅读审美之间的关系。

【**授课方法与手段**】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

王力《诗词格律概要》，中华书局，2014年。

2、作业与思考题

从格律角度阅读李商隐《晚晴》。

第四讲 集部名作：近体诗的研读路径之立意、布局

【教学目标】

1. 了解：诗歌立意、布局的局限、继承和拓展
2. 理解：立意对提升文学境界的特殊功用；布局的创新

（3）掌握：立意、布局的基本技巧

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

1. 立意：望古人于格下
2. 罗隐《西施》
3. 杜牧《题乌江亭》
4. 陈陶《陇西行》
5. 王建《新娘嫁词》
6. 布局
7. 起承转合
8. 对起承转合的突破
9. 景联、情联前置
10. “3+1”结构

【教学重点和难点】

（1）重点：立意、布局的基本技巧。

（2）难点：立意对提升文学境界的特殊功用；“3+1”结构。

【**授课方法与手段**】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

尚永亮《唐诗艺术讲演录》，广西师范大学出版社，2008年。

2、作业与思考题

从继承和拓展的视角比较崔颢《黄鹤楼》、李白《鹦鹉洲》《登金陵凤凰台》。

第五讲 集部名作：近体诗的研读路径之剪裁、顿挫

【教学目标】

（1）了解：文学创作的技术和艺术。

（2）理解：剪裁、顿挫与经典作品的生成之间的关系。

（3）掌握：剪裁、顿挫的一般使用技巧。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授2学时。

【授课内容】

1. 剪裁
2. 贾岛《寻隐者不遇》
3. 杜甫《石壕吏》
4. 崔颢《长干行》
5. 顿挫
6. 杜甫《赠卫八处士》
7. 罗隐《嘲钟陵妓云英》

【教学重点和难点】

（1）重点：剪裁、顿挫与经典作品的生成之间的关系。

（2）难点：剪裁、顿挫的一般使用技巧。

【**授课方法与手段**】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

尚永亮《唐诗艺术讲演录》，广西师范大学出版社，2008年。

2、作业与思考题

思考剪裁、顿挫手法在编舞中的应用情况。

第六讲 集部名作：明清科举制度与《儒林外史》

【教学目标】

（1）了解：科举制度的发展过程。

（2）理解：历代科举制度与文学的关系。

（3）掌握：明清科举小说的解读方法。

【学时分配】4学时。

【授课方式】讲授3学时，讨论1学时。

【授课内容】

1. 明清之前的选举与科举制度
2. 先唐
3. 唐代
4. 宋元
5. 唐宋进士科试题：韩愈和欧阳修的进士策问
6. 明清科举制度与《儒林外史》
7. 县试、府试、院试、会试、殿试以及监生制度
8. 秀才、举人与身份的转变
9. 《儒林外史》第三回
10. 明清科举试题
11. 明清八股文的结构

【教学重点和难点】

（1）重点：明清科举小说的解读方法。

（2）难点：历代科举制度与文学的关系。

【**授课方法与手段**】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

吴敬梓《儒林外史》，人民文学出版社，2007年。

2、作业与思考题

思考历代科举制度与文人生态的关系。

第七讲 经部名作：《论语》释读举例

【教学目标】

（1）了解：《论语》的成书过程、年代和历代解读。

（2）理解：《论语》中的核心问题的本质。

（3）掌握：《论语》的解读方法。

【学时分配】4学时。

【授课方式】讲授3学时，讨论1学时。

【授课内容】

一、《论语》的成书过程、年代和历代解读

二、《学而》

三、《为政》

四、《里仁》

五、《公冶长》

六、《雍也》

七、《述而》

八、《泰伯》

九、《乡党》

十、《先进》

十一、《颜渊》

十二、《卫灵公》

十三、《阳货》

【教学重点和难点】

（1）重点：《论语》的解读方法。

（2）难点：《论语》中的核心问题的本质。

【**授课方法与手段**】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

杨伯峻《论语译注》，中华书局，2009年。

2、作业与思考题

思考冯友兰在《中国哲学史新编》中对孔子的定位视角及其局限。

第八讲 经部名作：《左传》释读举例

【教学目标】

（1）了解：《左传》的成书过程、年代和历代解读。

（2）理解：《左传》中的文学艺术。

（3）掌握：《左传》的解读方法。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

1. 《左传》的成书过程、年代和历代解读
2. 《郑伯克段于鄢》
3. 《齐桓公伐楚》

【教学重点和难点】

（1）重点：《左传》的解读方法。

（2）难点：《左传》中的文学艺术。

【**授课方法与手段**】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

杨伯峻《春秋左传注》，中华书局，2016年。

2、作业与思考题

思考《左传》和《公羊传》《谷梁传》的异同。

第九讲 史部名作：《战国策》释读举例

【教学目标】

（1）了解：《战国策》的成书过程、年代和历代解读。

（2）理解：《战国策》中的文学艺术。

（3）掌握：《战国策》的解读方法。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

一、《战国策》的成书过程、年代和历代解读

二、《冯谖客孟尝君》

三、《触龙说赵太后》

【教学重点和难点】

（1）重点：《战国策》的解读方法。

（2）难点：《战国策》中的文学艺术。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

范祥雍《战国策笺证》，上海古籍出版社，2006年。

2、作业与思考题

思考《战国策》与苏秦人物形象的确立和传播之间的关系。

第十讲 史部名作：《史记》释读举例

【教学目标】

（1）了解：《史记》的成书过程、年代和历代解读。

（2）理解：《史记》中的文学艺术。

（3）掌握：《史记》的解读方法。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

一、《史记》的成书过程、年代和历代解读

二、《淮阴侯列传》

【教学重点和难点】

（1）重点：《史记》的解读方法。

（2）难点：《史记》中的文学艺术。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

司马迁《史记》第七册，中华书局，2014年。

2、作业与思考题

思考《汉书》和《史记》的异同。

第十一讲 子部名作：《庄子》释读举例

【教学目标】

（1）了解：《庄子》的成书过程、年代和历代解读。

（2）理解：《庄子》中的文学艺术。

（3）掌握：《庄子》的解读方法。

【学时分配】2学时。

【授课方式】讲授1.5学时，讨论0.5学时。

【授课内容】

一、《庄子》的成书过程、年代和历代解读

二、《逍遥游》

【教学重点和难点】

（1）重点：《庄子》的解读方法。

（2）难点：《庄子》中的文学艺术。

【授课方法与手段】

（1）教学方法：采用讲授式教学方法，兼有课堂讨论及课堂提问。

（2）教学手段：多媒体教学。

【课外学习指导的要求】

1、课外阅读资料

陈鼓应《庄子今注今译》，中华书局，1983年。

2、作业与思考题

思考“故事”在《庄子》叙事中的使用情况。

五、课程考核及成绩评定要求

1、课程考核依据：教学大纲、讲义及课件。

2、课程考核性质：考查。

3、具体的考核方式：提交论文或读书报告。

4、成绩评定：成绩由平时成绩和期末考查成绩构成，平时成绩占30%，期末考查成绩占70%。平时成绩由考勤、作业和课堂表现构成。

六、教材与参考资料

1、教材：无

2、参考资料

[1]尚永亮《唐诗艺术讲演录》，广西师范大学出版社，2008年。

[2]吴敬梓《儒林外史》，人民文学出版社，2007年。

[3]杨伯峻《论语译注》，中华书局，2009年。

[4]杨伯峻《春秋左传注》，中华书局，2016年。

[5]范祥雍《战国策笺证》，上海古籍出版社，2006年。

[6]司马迁《史记》第七册，中华书局，2014年。

[7]陈鼓应《庄子今注今译》，中华书局，1983年。

[8]王力《古代汉语》，中华书局，1999年。

[9]王力《诗词格律概要》，中华书局，2014年。

[10]杜泽逊《文献学概要》，中华书局，2011年。

七、说明

入选本课程内容的中国古代经、史、子、集四部的经典名作以及阅读资料，教师在教学中可根据需要进行调整。

《中国南海海洋文化》课程教学大纲

英文课程名	Marine Culture of South China Sea						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	0
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年8月	

课 程 简 介

第一部分主要讲授海洋文化基本理论与南海海洋文化概述基本内容（包括南海海洋文化在国家与地区发展中的重要作用，岭南文化与南海海洋文化的关系、南海海洋文化生成历史地理基础、经济基础与社会结构及其历史演进）；**第二部分主要讲授南海地区的民间信仰和宗教传播**（包括我国南海地区观音、妈祖、天后、雷祖、龙母与冼夫人等诸神信仰，佛教伴随海上丝绸之路在南海的传播及重点介绍六祖慧能与粤港黄大仙）；**第三部分主要讲授南海的海商文化、海上贸易与丝路始发港，介绍南海航路与通海夷道的形成和发展，丝路海韵与海陆西探、番禹龙舟、潮汕红头与南海一号、明代海禁与清代十三行制度**（包括季风洋流与耕海精神，海商文化与海上贸易与丝路始发港、移民文化与华侨精神、所城故事与炮台春秋、广船、洋船与沉船、明代海禁与清代十三行制度）；**第四部分主要讲授地缘政治与海权意识、从南海悲宋到西沙海战、南海与中国近代史、领海主权与和谐海洋**；**第五部分主要讲授南海海洋民俗风情、扬帆赶海与京族对歌、南海海洋社会与海上人家**；**第六部分主要讲授南海滨海社区民间曲艺（**包括咸水歌、艇仔歌与人龙舞、安铺八音、舞鹰雄、醒狮**）；第七部分主要讲授南海海洋文学与涉海影视，亲水方言与临海建筑。**

课 程 大 纲

一、课程的性质与任务

本课程紧扣十八大以来广东省“重温南海丝绸之路，寻求广东省社会经济发展新的突破”的战略主题，与广东省建设文化大省的发展目标相匹配，在高校学生中将南海海洋文化这一具有鲜明广东地方特色的文化类的重视与宣讲，既是我校作为海洋类大学义不容辞的职责，也是我校人文社科研究方向的优势；同时该课程内容的设置，最大的特点是岭南海洋文化概念内涵的理论性把握与对此概念外延的最大拓展相结合，既有将中国南海海洋文化纳入学术领域探讨，也有国家发展南海海洋文化的部署与观察，更有生动有趣的海洋文化现象的讲述，由浅入深，适合艺术学专业硕士学习。

本课程的教学任务在于：引领涉海高校艺术学专业硕士生认识、了解博大悠远的海洋文化，认识海洋以及海洋文明在人类历史长河中的巨大影响力，通过专题讲授，激发研究生学习南海海洋文化相关知识的热情与兴趣，提升海洋意识，提高学生将海洋素材融入艺术创作中的能力，努力培养高素质的涉海艺术类人才。

二、课程的基本要求：

本课程要求学生系统掌握南海海洋文化的基本理论与研究方法，初步了解南海海洋文化的前沿动态，增强海洋国土意识，维护海洋权益，能够理论联系实际，提高政治思维能力。重点掌握南海海洋文化概述及基本内容，能够独立阅读高层次海洋文化研究专著，学会完成海洋政治文明领域的课题调研和论文写作。本课程要求授课教师要采用多种教学媒体和教学方式，激发学生的学习兴趣，满足学生学习的个性化要求，关注教学过程的监控、评价和反馈。优质高效地完成教学任务。

三、修读专业：艺术学专业

四、先修课程：《艺术原理》

五、教学内容安排、要求、学时分配及作业：

教学要求： A：掌握；B：理解；C：了解

第一部分：海洋文化基本理论与南海海洋文化概述（8课时）

第1讲：南海海洋文化概论

教学内容：

第一节：南海海洋文化的形成发展背景

1、自然地理条件（A）

2、社会经济条件（B）

3、人文条件（B）

第二节：南海海洋文化的发展过程和特色内涵

1、发展过程（C）

2、特色内涵（C）

第2讲：岭南文化中的南海海洋文化因素

教学内容：

第一节：岭南文化的构成元素

1、固有的本土文化（C）

2、南迁的中原文化（C）

3、舶来的域外文化（C）

第二节：南海海洋文化在岭南文化的地位

1、岭南人民创造了以海洋经济为主的南海海洋文明（A）

2、南海海洋文化对促进岭南文化的发展有着突出贡献（A）

第3讲：南海海洋文化生成历史地理基础

第一节：南海所处的地理位置（A）

第二节：南海海洋文化的历史地理基础（C）

第4讲：海洋文化的经济基础与社会结构

第一节：海洋文化的经济基础（A）

第二节：海洋文化的社会结构（A）

第5讲：南海海洋文化发展历程

第一节：古代南海海洋文化发展（C）

第二节：近代南海海洋文化发展（A）

作业：1、南海海洋文化形成的条件。

2、简述岭南文化和南海海洋文化的关系。

第二部分：南海地区的民间信仰和宗教传播（2课时）

第6讲：民间信仰：观音、妈祖、龙王与冼夫人

教学内容：

第一节：民间信仰

1、海洋民间信仰的特性（C）

2、海洋民间信仰的作用（C）

第二节：观音、妈祖、龙王与冼夫人

1、观音崇拜（A）

2、妈祖崇拜（A）

3、龙王崇拜

4、冼夫人崇拜（A）

第七讲：南海宗教传播与交流

教学内容：

第一节：西方宗教入南海

社会背景：政治、经济、其他（C）

宗教的传播及意义（C）

第二节：利玛窦——沟通中西文化第一人

主要功绩：数学范畴、天文范畴、地理学范畴、语言学范畴、人文主义范畴（C）

伟大意义——中国文化走向复兴（C）

作业：请分析南海地区的民间信仰和宗教传播对南海海洋文化形成的影响。

第三部分：南海的海商文化、海上贸易与丝路始发港，介绍南海航路与通海夷道的形成和发展，丝路海韵与海陆西探、番禹龙舟、潮汕红头与南海一号、明代海禁与清代十三行制度（8课时）

第8讲：季风洋流与耕海精神

教学内容：

第一节：季风洋流的形成与特征

1、季风洋流的成因（A）

2、季风洋流的含义（B）

3、季风洋流的特征（B）

4、季风洋流的分布（B）

5、季风洋流的影响（B）

第二节：耕海精神

1、耕海精神的定义（C）

2、耕海精神的传承（C）

3、耕海精神的现实意义（C）

第9讲：海商文化、海上贸易与丝路始发港

教学内容：

第一节：海商文化

1、海商文化的含义（B）

2、海商文化的历史价值（A）

3、海商文化的现实意义（A）

第二节：海上贸易与丝路始发地

海上贸易的兴起：经济条件、政治条件、文化条件（B）

海上丝绸之路的始发地：建立的条件、作用及意义（B）

第10讲：移民文化与华侨精神

教学内容：

第一节：移民文化

1、移民文化的形成（C）

2、移民文化的含义（C）

3、移民文化的特征（C）

4、移民文化的重要性（B）

第二节：华侨精神

华侨精神的含义（C）

华侨精神的特点及其影响（C）

华侨精神在现代化建设中的作用（B）

第11讲：所城故事、炮台春秋

教学内容：

第一节：所城故事

所城的来历（C）

所城的空间形态特征群（C）

所城的建筑文化价值（B）

开发利用移民文化的形成（C）

第二节：炮台春秋

炮台的来历（C）

炮台在历史上的重要性（C）

炮台的文化价值（B）

第12讲：广船、洋船、沉船

教学内容：

第一节：广船

广船的由来（C）

广船在历史上所发挥的作用（C）

广船在海洋文化中的地位（B）

第二节：洋船、沉船

洋船的含义（C）

洋船在历史上的重要性（C）

沉船所带来的文化价值（B）

保护沉船的海洋历史文物（C）

第13讲：明代海禁与清代十三行制度

教学内容：

第一节：明代海禁

明代海禁的历史背景（C）

实施的原因（C）

实施海禁的过程（C）

对于海禁的评价（B）

第二节：清代十三行

十三行的由来（C）

十三行的历史发展（C）

十三行的作用（B）

作业：1、请谈谈华侨精神的现实意义。

2、比较古代海上丝绸之路和21世纪海上丝绸之路的异同。

第四部分：地缘政治与海权意识、从南海悲宋到西沙海战、南海与中国近代史、领海主权与和谐海洋（8课时）

第14讲：地缘政治与海权意识

教学内容：

第一节：地缘政治

地缘政治的简介（B）

地缘政治是政治表现（A）

中国的地缘政治理论及其发展（B）

第二节：海权意识

海权意识的形成与发展（A）

必备条件（A）

中国的海权意识（A）

第15讲：从南海悲宋到西沙海战（8课时）

教学内容：

第一节：先进的宋朝海军

宋朝海军的建立（C）

宋朝海军的战功（C）

宋朝海军的灭亡（C）

第二节：西沙海战的详情

战争发生的背景（C）

战争过程（C）

战争结果（C）

第16讲：南海与中国近代史

教学内容：

第一节：中国近代海防衰败

马汉《海权论》的海权意识和概念（C）

英国、法国、日本先后进入南海地区侵害我国海权（C）

广东沿海成为内地被侵略的登陆基站（C）

第二节：近代中国对于南海主权的维护

中国海权意识在备受欺压的伤害下逐渐觉醒（C）

晚清政府及民国政府对南海地区的维护（C）

对今日南海权益保护的启示（A）

第17讲：领海主权与和谐海洋

教学内容：

第一节：中国领海主权

领海主权包括无害通过和司法管辖两个方面（B）

领海的概念和效力（B）

领海及相关海洋主权观念对我国海权建设的意义（A）

第二节：构建和谐海洋

“和谐海洋“的提出及背景和概念（B）

和谐海洋对于世界各国的海权建设具有全球意义（A）

和谐海洋的发展是世界性课题（A）

作业：1、谈谈海权意识对一个国家的重要性。

2、简述当今中国如何构建自己的和谐海洋。

第五部分：南海海洋民俗风情、扬帆赶海与京族对歌、南海海洋社会与海上人家（2课时）

第18讲：南海海洋民俗风情

教学内容：

第一节：南海海洋民俗风情之一

南海、海洋地区的民俗特点（C）

人龙舞介绍（C）

海地区婚嫁习俗介绍自然地理条件（C）

第二节：南海海洋民俗风情之二

1、饮食的特点受气候的影响（C）

2、饮食是地域文化的重要组成部分（C）

3、民以食为天发展过程（C）

第19讲：扬帆赶海与京族对唱

教学内容：

第一节：扬帆赶海

1、扬帆赶海的历史渊源（C）

2、扬帆赶海逐渐发展成了一种海洋文化南海、海洋地区的民俗特点（C）

第二节：京族对唱

京族的简单介绍（C）

京族对唱的文化内涵（C）

第20讲：南海海洋社会与海上人家

教学内容：

第一节：南海海洋社会

海洋社会的内涵（B）

海洋社会是一个动态的发展过程（B）

空间形态的海洋社会（B）

第二节：南海海上人家

南海海上人家的具体形态（C）

南海海上人家在生活上的局限饮食的特点受气候的影响（C）

作业：请谈谈你对南海海洋社会的理解。

第六部分：南海滨海社区民间曲艺（2课时）

第21讲：南海滨海社区民间曲艺

教学内容：

第一节：南海滨海社区

南海滨海社区的发展现状（B）

从功能上对南海滨海社区进行划分（C）

从地理位置上对南海滨海社区进行划分（C）

第二节：南海民间曲艺

南海民间曲艺的两种主要形式（C）

龙舟歌的具体介绍（C）

潮州歌的具体介绍（C）

第22讲：咸水歌、艇仔歌与人龙舞

教学内容：

第一节：咸水歌、艇仔歌

咸水歌简介：名字由来、演变历程（C）

咸水歌的歌唱特点（C）

咸水歌的歌唱节奏、咸水歌的歌唱旋律、咸水歌的传承重要性（C)

艇仔歌简介：名字由来、演变历程（C）

艇仔歌的歌唱特点（C）

艇仔歌的歌唱节奏、艇仔歌的歌唱旋律、艇仔歌传承重要性（C）

第二节：人龙舞

1、人龙舞简介：名字由来、演变历程（C）

2、人龙舞舞蹈特点：人龙舞种类、湛江东海岛人龙舞、湛江雷州沈塘人龙舞（C）

3、龙舞的传承意义（C）

作业：1、简述南海滨海社区的发展现状及其原因分析。

2、龙舞的传承与发展的意义

第七部分：南海海洋文学与涉海影视，亲水方言与临海建筑（2课时）

第23讲：南海海洋文学与涉海影视

教学内容：

第一节：南海海洋文学

1、南海海洋文学的特点（C）

2、南海海洋文学的分类（C）

第二节：涉海影视

涉海影视的特点（C）

涉海影视的传播影响（C）

第24讲：亲水方言和临海建筑

教学内容：

第一节：亲水方言

1、亲水方言的种类（C）

2、潮汕方言（C）

第二节：临海建筑

城市建筑（C）

园林建筑（C）

宗教建筑（C）

作业：1、论文：当今南海局势动荡的分析

2、论文：关于南海海洋文化的若干思考

（学生可任选一个题目去写）

四、教材与参考书

本课程选用教材：

司徒尚纪 著，《中国南海海洋文化》，中山大学出版社，2009年版。

本课程推荐参考书和论文：

1、巩建华，李林杰等著，《中国海洋政治战略概论》，海洋出版社, 2015年版。

2、张开城等著：《广东海洋文化产业》，海洋出版社，2009年版。

3、张开城等著，《海洋社会学概论》海洋出版社，2010年版。

4、刘勤，张开城著：《海洋社会建设》海洋出版社，2015年版。

5、张开城，马志荣 著：《海洋社会学与海洋社会建设研究》，海洋出版社，2009年版。

6、王崇敏 主编：《南海海洋文化研究》，海洋出版社，2016年版。

7、谭元亨等著：《中国南海海洋文化论》，广东经济出版社，2013年版。

8、司徒尚纪著：《中国南海文化史》，广东经济出版社，2013年版。

9、戴胜德 著：《中国南海海洋文化传》，中国南海文化研究丛书，2013年版。

10、司徒尚纪 著，《中国南海海洋文化》，中山大学出版社，2009年版。

执笔：巩建华

《教学法研读》课程教学大纲

英文课程名	Pedagogical study						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年8 月	

课 程 简 介

本课程使学生掌握舞蹈教学法中所学舞蹈种类、教学内容、教学步骤、教学方法系统规范的理论阐释。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的培养，能让学生学会从理论上分析各类动作不同性质和训练目的，掌握动作的规格、要领和教学步骤。从而对基本训练的科学性、系统性有明确的概念，为从事的教学实践打下必须的理论基础。

二、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

三、授课内容

舞蹈教学法课的种类

1. 纵线教学法
2. 横线教学法
3. 纵横结合教学法
4. 单类教学法
5. 综合教学法

舞蹈教学法课程的内容

1. 概述
2. 动作剖析
3. 组合范例
4. 教学大纲及教学计划
5. 乐谱示例

第一章 舞蹈教育学的原理

第一节 舞蹈教育学的建立

1、什么是舞蹈学

2、学习与研究舞蹈教育学的方法

第二节 舞蹈教育的社会地位与作用

1、舞蹈教育的产生与发展

2、舞蹈教育的社会地位

3、舞蹈教育是一种美育

第三节 舞蹈教育的目的与方针

1、舞蹈教育的目的

2、我国舞蹈教育目的

3、舞蹈专门人才的全面发展

第四节 舞蹈教育与舞蹈学生身心发展的关系

1、普及舞蹈教育制度

2、早期专业型舞蹈教育制度

3、两种舞蹈教育制度的结合

教学要求：

对教育学进行了解、掌握。

第二章 舞蹈教学计划的制定

第一节 制定舞蹈教学计划

1、舞蹈教学计划的制定者

第二节 舞蹈教学计划的主要内容

1、培养目标

2、学制

3、课程设置

4、专业实习

5、考核

6、时间分配

7、教学计划表

第三节 舞蹈院校课程的设置

1、舞蹈院校课程设置的依据

2、舞蹈课程安排的原则

第三章 舞蹈教学过程的特点和原则

第一节 舞蹈教学过程概述

1、舞蹈技能的组成

2、舞蹈技能的形成

3、从视觉控制到动觉控制

4、素质的全面提高

第二节 获得舞蹈技能的必经之路

1、训练时获得舞蹈技能的必由之路

2、舞蹈技能训练进步程度的起伏

第三节 舞蹈教学过程是一种双边活动

1、舞蹈教师是舞蹈教学活动的主导

2、学生是舞蹈教学过程中的主体

3、舞蹈教学过程是矛盾的统一

第四节 舞蹈教学过程的特点及原则

1、舞蹈教学过程，具有很强的实践性

2、舞蹈教学过程，具有形象直观性

3、舞蹈教学过程，具有一定的强制性

4、舞蹈教学过程，充满了情感性

5、舞蹈教学过程，具有群体性

第五节 舞蹈教学原则

1、认识与实践相结合的原则

2、启发于强制相统一的原则

3、课堂与舞台相一致的原则

4、有序与超前相配合的原则

5、共性与个性相兼顾的原则

6、老课与新课相交叉的原则

第四章 舞蹈教学的组织形式

第一节 舞蹈课堂教学

1、舞蹈教学课堂的构成

2、舞蹈课堂师生的位置

3、舞蹈课堂教学的结构及类型

第二节 舞蹈教学的基本环节

1、备课

2、上课

3、课余辅导

第三节 成绩的评定与考核

1、成绩评定与考核的意义

2、舞蹈课评定与考核方法

3、成绩评定与考核的注意事项

第五章 舞蹈教学法

第一节 口传身授教学法

1、口传身授法传递知识的内容

第二节 舞蹈教学法课

1、舞蹈教学法课的种类

2、舞蹈教学法课的内容

第三节 舞蹈学习法

1、什么是舞蹈学习及舞蹈学习法

2、舞蹈学习过程

3、舞蹈学习法

四、授课方法与手段

教学方法：讲解、提问、练习、模拟教学。

教学手段：采用多媒体、幻灯片、DVD、白板、示范教学。

1. **课外学习指导的要求**

1.课外阅读资料：《舞蹈教育学》 吕艺生著；《西方现代舞史纲》 刘青戈著；《中国古代舞蹈史教程》 袁禾著；《舞蹈创作心理学》 胡尔岩著；《中国古典舞教程》、《中国民族民间舞教程》等等

2.作业与思考题的要求：

根据所学理论知识结合所读书目进行实践

六、课程考核及成绩评定要求

课程考核性质：考试

课程期末考核方式：实践及论文

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%。

七、教材与参考资料

《舞蹈教育学》 吕艺生著；《西方现代舞史纲》 刘青戈著；《中国古代舞蹈史教程》 袁禾著；《舞蹈编导教学参考资料》于平著；《岭南文化艺术》谭元亨著；《舞蹈创作心理学》 胡尔岩著；《中国古典舞教程》、《中国民族民间舞教程》等。

《文化与美学》课程教学大纲

英文课程名	Culture and aesthetics						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8 月	

课 程 简 介

了解美学学科的概况、关于美学研究对象的不同观点，思考美学的研究对象和定义，理解美育的含义、目的和途径。掌握美学的学习方法和研究方法。运用美学的学习方法学好美学。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

了解关于美的本质的不同见解，思考美的本质，理解美的起源和特征。领会美是人的本质力量的感性显现，掌握美的绝对性与相对性。根据美的本质和特征解释审美现象。

二、授课内容

第一章 美学的研究对象

1、美学是一门古老而年轻的科学

2、美学是一门边缘科学

3、美学的研究对象

4、美学的学习方法

5、美育

第二章 美的本质

1、一个难解的理论之谜

2、对美的本质的思考

3、审美活动是一种社会现象

4、美的特征

5、美的相对性与绝对性

第三章 形式美

1、美的内容与形式

2、形式美及其特征

3、形式美的构成要素

4、形式美的基本规律

第四章 自然美

1、自然美及其特征

2、自然美的类型

3、自然美的构成

4、自然美的风格

第五章 社会美

1、社会美及其特征

2、人的美

3、社会生活美

4、社会环境美

第六章 艺术美

1、艺术美及其特征

2、艺术美的功能

3、艺术的分类

4、各种艺术的审美特性

第七章 美的范畴

1、优美与崇高

2、悲剧性与喜剧性

第八章 美感

1、美感的含义

2、美感的特征

3、美感的心理要素

4、美感的差异性与共同性

第九章 美的欣赏

1、美的欣赏的基本条件

2、美的欣赏的一般过程

3、审美判断的标准

第十章 美的创造

1、美的创造的基本条件

2、美的创造的基本原则

3、美的创造的意义

三、授课方法与手段

教学方法：讲解。

教学手段：采用多媒体、幻灯片、DVD、板书。

四、课程考核及成绩评定要求

课程考核性质：考查

课程期末考核方式：论文

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%。

五、教材和参考资料

《美学导论》，李华编著，湖北科学技术出版社，2006年。

《舞剧简史》课程教学大纲

英文课程名	Ballet history						
学分	2	总学时	32	理论学时	32	实验/上机学时	
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8 月	

课 程 简 介

舞剧简史课的教学目的和任务是通过介绍国内外经典舞剧帮助学生开阔视野、拓宽创作思路。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

舞剧简史课，使学生了解中国舞剧发展史以及赏析国内外经典舞剧，多方位、多角度的吸收各类舞蹈名家的创作方法，开阔学生眼界，增强学生分析和赏析作品的能力。

二、基本要求

使学生了解优秀作品的独特之处。

分析、理解编创者的创作动机及创作思路。

掌握对舞蹈作品的整体把控能力，培养良好的鉴赏能力。

三、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

四、授课内容

舞剧简史课以芭蕾舞剧和现代芭蕾舞剧中的精典之作和国内舞剧的优秀作品为主，同时也介绍国内最新的创作、表演动态和演出创新剧目。

《鱼美人》

《宝莲灯》

《红色娘子军》

《白毛女》

《草原儿女》

《胡桃夹子》

《天鹅湖》

《睡美人》

《舞姬》

《堂吉诃德》

全国“桃李杯”舞蹈比赛获奖剧目

CCTV舞蹈大赛获奖剧目

五、课外学习指导的要求

课外阅读资料：优秀的国内外舞剧。

作业与思考题的要求：

在本课程学习期间选取一到两个舞剧，深刻剖析其内在意义，并对不同题材的舞剧做舞剧分析或舞蹈作品观后感。

六、课程考核及成绩评定要求

课程考核性质：考查

课程期末考核方式：以论文形式鉴赏一个舞剧，剖析其内在意义。

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

七、教材与参考资料

《中国现当代舞剧史》人民音乐出版社 于平著

《中国舞蹈史及鉴赏》高等教育出版社 冯双白 茅慧著

《外国舞蹈史及作品赏析》 高等教育出版社 欧建平著

《无声的言语--舞蹈身体语言解读》民族出版社 刘建著

《风姿舞韵--舞蹈文化与舞蹈审美》中国人民出版社 于平著

《涉海舞蹈创作》课程教学大纲

英文课程名	Sea dance creation						
学分	6	总学时	96	理论学时		实验/上机学时	96
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 5 月	

课 程 简 介

为培养中国舞蹈事业发展所需要的高级创作人才，舞蹈编导研究生方向教学是在弘扬民族民间舞蹈，要立足于本地的文化特色为中心，重点训练学生全面掌握海洋文化的一大特色，并能熟练地运用专业编舞技法去进行创作练习。

课 程 大纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的学习，使研究生能系统地理解掌握海洋文化特色、海洋舞蹈特色，培养学生再创作的能力和严谨的研究作风，开拓学生积极创新的思维能力。

二、基本要求

1.了解岭南粤西地区本土文化、舞蹈语汇、民风民情。

2.理解本地域舞蹈创作、表演相关的美学、历史、文化等多角度的概念，与海洋文化紧密结合。

3.掌握不同形式的舞种元素、地域特征、习性及对作品风格的要求，特别是对本土民俗民间舞蹈形式的收集与研究。

三、面向专业

中歌艺术学院舞蹈编导专业研究生

四、**授课内容**

1.研习舞蹈语汇特点

2.岭南舞蹈语汇探究与编创练习

3.海洋舞蹈形式探究与编创练习

4.戏曲舞蹈特色探究与编创练习

五、授课方法与手段

教学方法：调研采风、研究、讨论、编创、练习、回课教学。

教学手段：启发、观摩、研讨教学。

六、课外学习指导的要求

课外阅读资料：

有关创编的书籍、舞蹈影像资料。（如：《傩·文化》；《粤西木偶艺术》；《舞蹈与戏曲》；《中国舞蹈编导教程》高等教育出版社 孙天路著；《舞蹈编导教学参考资料》北京舞蹈学院 于平著；《舞蹈编导学》高等教育出版社 金秋著；《舞蹈编导基础教程》北京舞蹈学院 李承祥著；《北京舞蹈学院学报》；《舞蹈》；《中外舞蹈精品赏析》等等)

作业与思考题的要求：

选择有关涉海舞蹈的题材并进行编创

七、成绩评定课程考核及要求

课程考核性质：考查

课程期末考核方式：纂写一份艺术实践或采风报告

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

《社会艺术实践》课程教学大纲

英文课程名	[Social Art Praxis](https://www.baidu.com/link?url=5-fwOwy8Mdbx27OI3dNvBzGSSo90W3VxyIf1_Q6J2jmI3r40DHK1RdW7Jsi-zyT2TayeawbtprHpOlsqcS9d8kKtKZ-16F1EfprePv8D6ysO1H9i8QexGaFWql10EDF6&wd=&eqid=d36bc31e000060290000000658f2df4e)						
学分	4	总学时	64	理论学时		实验/上机学时	64
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8 月	

课 程 简 介

本课程通过社会艺术实践晚会通过舞台演出（参加各种大型文艺活动、社会公益活动、学生毕业创作实践晚会）熟悉舞台表演规范、了解掌握舞台演出合成程序，同时进行职业道德教育，树立正确的艺术观。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的学习，进一步提高研究生应用技术课知识的能力，创作思维和综合创编及组织创作能力。

二、基本要求

1.了解舞蹈编导创作、表演及舞台管理规范和操作流程。

2.理解多种艺术实践活动的内涵核心。

3.掌握剧目编排与舞台美术、灯光等运用、合成、操作程序。

三、授课内容

1.晚会节目策划

2.学生创编剧目选拔

3.国内外经典剧目与优秀作品

4.排练（写出具体排练计划和时间安排表)

舞台合成排练：

1. 场排练
2. 带道具排练
3. 带布景排练
4. 带灯光排练
5. 穿服装排练
6. 化妆、彩排
7. 正式演出

舞台管理：

1. 日程安排和剧团规章
2. 熟悉剧院
3. 推动选角和试演工作
4. 排练程序
5. 人员管理和物品管理
6. 监督场景迁换
7. 进行技术合成
8. 演出运行
9. 掌控演出

四、授课方法与手段

教学方法：实践、研究、讨论、采风教学。

教学手段：启发、观摩、研讨教学。

五、课外学习指导要求

课外阅读资料：学生根据所学知识自选

作业与思考题的要求：

1. 选题并进行专题讨论
2. 根据所选定的题材进行整体创作过程，并完成实践报告
3. 作品及实践报告应具有一定学术价值

六、课程考核及成绩评定要求

课程考核性质：考试

课程期末考核方式：一到两个作品和一篇社会实践报告

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%

七、教材与参考资料

《舞台管理》【美】劳伦斯·斯特恩著 李雯雯译

《舞蹈教育学》 吕艺生著

《舞蹈创作心理学》胡尔岩著

《田野考查采风》课程教学大纲

英文课程名	[T](https://www.baidu.com/link?url=5-fwOwy8Mdbx27OI3dNvBzGSSo90W3VxyIf1_Q6J2jmI3r40DHK1RdW7Jsi-zyT2TayeawbtprHpOlsqcS9d8kKtKZ-16F1EfprePv8D6ysO1H9i8QexGaFWql10EDF6&wd=&eqid=d36bc31e000060290000000658f2df4e)he field surveyed the wind						
学分	2	总学时	32	理论学时		实验/上机学时	32
开课学院	中歌艺术学院				修订时间	2015年 8月	

课 程 简 介

本课程通过社会艺术实践通过外出采风参观学习，了解粤西地区民俗；沿海地区生活习俗和岭南地区民俗文化为舞蹈编创提供素材。

课 程 大 纲

一、课程教学总体目标

通过本课程的学习，进一步提高研究生用舞蹈的眼光，去发掘外界事物的美，以及创作思维和综合创编及组织创作能力。

二、基本要求

1.了解舞蹈编导创作过程中素材的重要性

2.理解多种艺术实践活动的内涵核心。

三、授课内容

以实践课程为主，多为外出采风学习。以了解粤西地区民俗；沿海地区生活习俗和岭南地区民俗文化为主。为舞蹈编创提供素材。

四、授课方法与手段

1.教学方法：实践、研究、讨论、采风教学。

2.教学手段：启发、观摩、研讨教学。

五、课外学习指导的要求

课外阅读资料：学生根据所学知识自选、搜集当地素材。

作业与思考题的要求：

1.根据素材选题并进行专题讨论

2.根据所选定的题材进行整体创作过程，并完成实践报告

3.作品及实践报告应具有一定学术价值

六、课程考核及成绩评定要求

课程考核性质：考查

课程期末考核方式：一篇社会实践报告

课程成绩结构：平时成绩30%，期末考试成绩70%