

中外合作办学项目外方课程教学大纲

目 录

一、外方授课课程

1. 音乐理论 2	1
2. 视唱练耳 2	2
3. 音乐教育概论	3
4. 全球音乐	4
5. 音乐理论 3	5
6. 视唱练耳 3	6
7. 指挥原则	7
8. 西方音乐赏析	8
9. 音乐理论 4	9
10. 视唱练耳 4	10
11. 高级合唱技巧	11
12. 乐器和布置	12
13. 结构分析	13
14. 高级视唱练耳	14
15. 艺术管理	15
16. 声乐方法	16

外方授课课程

(1) 音乐理论 2	
对应外方课程	音乐理论 2
外方课程代码	MUS 1183
主要内容	本课程是本科生理论课程的第二部分。学生将通过书面工作和分析, 继续学习音调和声和声音引导, 主要关注自然和声(和弦在主调性可用); 然而, 他们也将开始探索强化和调音的技术(移动到不同的调)。
教学目标	成功完成本课程后, 学生将能够: • 根据对位法的指引, 谱写一首对位旋律的曲子 对位准则(与核心六项原则 1 和 3 一致) • 使用所有自然音阶和声、自然音阶和声序列来创作和弦进行实现复合四声部的低音练习(与中心六原则 1、3 一致) • 协调不同调式的合唱风格旋律(与中央六大宗旨一致)。1 和 3) • 识别出 18 和 19 世纪的乐曲中的上述的和声分部分。(与核心六原则第 1 和第 3 条一致) • 识别调性音乐中的小句式(如句子、段落、12 小节类型等)视觉上 and 听觉上(与核心六原则 1 和 3 一致)
参考书	同步教学学习平台及 www. Musictheory.net
学分/学时	学分: 4 学时: 64

(2) 视唱练耳 2	
课程名称	视唱练耳 2
外方课程代码	MUS 1161
主要内容	在视唱练耳的第二门课程中，学生将完成对自然音阶和声的听力理解，拓展他们的即兴演奏能力，体验简单的和声序列，掌握文艺复兴和一般欧洲艺术音乐演奏所必需的大部分节奏型。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： 1)用大调、小调唱高音和低音谱号自然色音阶旋律，准确表达音乐性； 2)对视唱唱名和音阶数可以表现自如； 3)能辨别出课程 MUS1183 教学中的和声术语； 4)通过听写，准确、有效地记录音乐的所有特征和转调作业。
参考书	Karpinski, Gary. Manual for Ear Training and Sight Singing. Second Edition, 2017. W. W.Norton & Co. Text AND Digital Product License Key Folder with Recordings Karpinski, Gary and Richard Kram. Anthology for Sight Singing. Second Edition, 2017. W.W. Norton & Co. Textbook only
学分/学时	学分：4 学时：64

(3) 音乐教育概论	
课程名称	音乐教育概论
外方课程代码	MUED 2112
主要内容	本课程概述了 PK-12 学校的音乐教学。主题包括介绍音乐教育的历史，趋势，问题，方法和责任的音乐教师在今天的 PK-12 学校。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： 1.描述 PK-12 学生的学习领域、学习方式和一般学习特征 2.研究行业发展趋势、现代音乐教育工作者的问题和挑战，包括课堂管理和评估策略 3.识别音乐教育的历史基础和专业组织 4.设计和演示一个音乐教案 5.以个人音乐理论想法作曲 6.设计资源包，包含音乐教师实践信息和所有本课程中讨论的主题
参考书	Textbook from UCO College of Music (音乐学院内部资料)
学分/学时	学分：2 学时：32

(4) 全球音乐	
课程名称	全球音乐
外方课程代码	MUS 2243
主要内容	这门网络课程是一个“旅程”到世界的十个地区，包括亚洲的几个地区，南美洲和中美洲，北美，大洋洲，中东，撒哈拉以南非洲，加勒比和欧洲。在与西方媒体接触之前，对不同文化及其音乐的调查是这次旅行的重点。
教学目标	成功修毕课程后，学生将能够： •展示对民族音乐学科学和植根于世界十个不同地区的广泛多样的音乐的扩展知识。 •表现出对多样性的理解和尊重。从教科书中可以看出，“尽管许多‘文化多样性’课程都应该包括对当前问题的政治性讨论，但学习音乐也可以不偏爱任何一方。”
参考书	World Music: A Global Journey; Concise Edition (2015), by Terry E. Miller and Andrew Shahriari, publisher: Routledge (Taylor & Francis Group).
学分/学时	学分：4 学时：64

(5) 音乐理论 3	
课程名称	音乐理论 3
外方课程代码	MUS 2223
主要内容	本课程是本科生理论课程的第三个课程。 通过对调性化、一般和弦调式、调式混合、半音阶前奏和非谐音半音阶调式的考察，学生将会探索音调主义在调性音乐中的意义。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： • 以符号标示、分析和解析半音和弦，包括次级主音；意大利、法国、德国的 Aug 第六和弦；Neapolitan 六和弦和和弦。 • 识别关系调性；识别两个调性之间的主属和弦；并使用罗马数字分析含有的共同和弦调性。 • 拼写和分析用于调变的非调和和弦。 • 部分写出并分析在转调中的不合协和弦。
参考书	Clendinning, Jane Piper and Marvin, Elizabeth West. The Musician's Guide to Theory and Analysis, Third Edition. Clendinning, Jane Piper and Marvin, Elizabeth West. Workbook for The Musician's Guide to Theory and Analysis, Third Edition.
学分/学时	学分：4 学时：64

(6) 视唱练耳 3	
课程名称	视唱练耳 3
外方课程代码	MUS 2151
主要内容	在视唱练耳课程的第三个部分，学生将继续建立在以前课程中获得的技能。这门课将较少地关注书本内容，而更多地关注你听觉和理解音乐的心理过程； 因此，我们将在课堂上讨论的大部分内容将是发展你的思考能力的技巧，而你的大部分练习将是在课堂之外自己排练这些技巧。 我们所做的大部分工作将与音乐理论（三）中研究的调性音乐的概念相关联，尽管有些东西可能并不完全匹配。 成功的学生将在记谱方面表现出效率，在低音和高音谱号以及变化的节奏和拍子方面表现出流畅性，总的来说，在西方音乐语言的视觉和听觉成分之间建立起强烈的意识和联系。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： • 在已经学到的技能基础上，应用于更复杂的科目 • 将包括和超过三和弦和七和弦的和弦结合起来的音符旋律 • 记下两声部对位和四声部和声的外声部 • 四声部和声的大音阶和弦 • 唱包含音程和和声的旋律，包括音程与和弦超过三和弦和七和弦
参考书	Manual for Ear Training and Sight Singing and Anthology for Sight Singing, Karpinski, 2nd Edition
学分/学时	学分：4 学时：64

(7) 指挥原则	
课程名称	指挥原则
外方课程代码	MUS 3102
主要内容	本课程将教授指挥和排练音乐，从简单的单声部到多声部作品。 指挥模式，音乐解释，排练技巧是被强调的，使用声乐和器乐文献。 需要有扎实的音乐背景。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： •通过在指定的强音点内演示手部运动的加速和减速，发展各种节拍、节拍和风格的基本指挥技术。 •通过手势指挥、节奏表现、表达元素的手独立性展示，建立右手和左手的基本肢体动作。 •掌握成功指挥、换位和乐谱学习所必需的音乐术语知识。 •通过在同伴面前的有效沟通，探索和发展成功指挥和音乐领导者所必需的技能。
参考书	Textbook from UCO College of Music (音乐学院内部资料)
学分/学时	学分：3 学时：48

(8) 西方音乐赏析	
课程名称	西方音乐赏析
外方课程代码	MUS2133
主要内容	本课程旨在向学生介绍从中世纪到现在的西方音乐艺术遗产。 在此期间，它涵盖了主要的作曲家和作曲，乐器和乐团，以及风格和流派。最终的目标是培养学生对西方文明的一种主要个人和文化表达形式的欣赏能力。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： • 区分乐器的特点 • 提供一个基于基础音乐听觉分析的基本风格和历史特点 • 描述出基本的正式流程 • 展示各历史时期的音乐知识和他们的相关文献 • 识别作曲家在特定的历史时期的作品 • 可以有现场音乐和音乐会赏析能力
参考书	Music in Western Civilization, by Craig Wright and Brian Simms; Thompson Schirmer. 1st Edition
学分/学时	学分：2 学时：32

(9) 音乐理论 4	
课程名称	音乐理论 4
外方课程代码	MUS 2593
主要内容	本课程是本科生音乐理论课程的第四个部分。 本课程将介绍大型音乐形式，包括变奏曲，回旋曲和奏鸣曲-快板形式。学生们还将学习 20 世纪及以后的音乐。
教学目标	成功完成本课程的学生将能够识别并构建: •调式和音阶(五声、全音、八音) •音分布和音程的课程 •十二调排列 •二十世纪的节奏、节拍和音乐形式
参考书	Clendinning, Jane Piper and Marvin, Elizabeth West. The Musician's Guide to Theory and Analysis, Third Edition Clendinning, Jane Piper and Marvin, Elizabeth West. Workbook for The Musician's Guide to Theory and Analysis, Third Edition
学分/学时	学分: 4 学时: 64

(10) 视唱练耳 4	
课程名称	视唱练耳 4
外方课程代码	MUS 2161
主要内容	在视唱练耳课程的第四个部分中，学生将继续在早期课程中获得的技能基础上学习。 本课程的新的只是不仅仅将继续涉及半音阶、调式混合、各种类型的转调调式、与变化拍子特征和多节奏相关的各种问题，以及对完整乐章的调性过程的感知，包括奏鸣曲-快板形式、回旋曲奏鸣曲形式、协奏曲和复合形式。学生也可能被要求评估和表演分数大于两格的音乐。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： •在之前学到的技能基础上，应用于更复杂的科目 •结合半音调式和转调的音符旋律 •用所有模式歌唱和标注旋律 •转录和声进行，包括次级主音，A6 和 N6 和弦，和转调 •唱出带有情态、半音阶和转调的旋律 •唱和抄写节奏越来越复杂的旋律，包括三连音，赫米奥拉和有一点难度的节奏型
参考书	Karpinski, Gary S. Manual for Ear Training and Sight Singing, 2nd ed. W.W. Norton Karpinski, Gary S. Anthology for Sight Singing, 2nd ed. W.W. Norton
学分/学时	学分：4 学时：64

(11) 高级合唱技巧	
课程名称	高级合唱技巧
外方课程代码	MUS 4451
主要内容	本课程是为合唱指挥开设的 MUS 3512 课程的延续, 强调合唱技艺中高级的技巧和记录体系。
教学目标	在成功完成本课程后, 学生将准备和表演各种合唱音乐, 通过排练和表演提高听觉技能、音乐素养、历史意义知识和艺术发展。 这将通过演示以下内容来实现: • 发展各种拍子和风格的指挥技术, 并演示表达手势作为一种非语言交流形式的合唱合奏。 • 通过识别排练中的不精准, 以积极、逻辑的方式有效地沟通错误和解决方案, 从而成功地进行排练和指导。 • 用右手和左手建立富有表现力的肢体动作, 并展示手势的流畅性, 在节奏、发音、力度和风格上进行对比。 • 提高对音乐术语和乐谱学习的知识和熟悉程度。 • 探索和发展成功指挥和音乐领导所必需的领导者技能。
参考书	各类乐谱
学分/学时	学分: 2 学时: 32

(12) 乐器和布置	
课程名称	乐器和布置
外方课程代码	MUS3162
主要内容	乐器和安排使用分析和指定的内容来介绍学生在教育和专业环境中经常遇到的合奏团的专业布置问题。学生须安排不同规模的乐团，包括打击乐团、铜管及木管乐团、管乐乐团及不同规模的乐团。将以 10 名或更多音乐家作为编排的作业。
教学目标	完成本课程后，学生将能够： •理解和声的基本基础条件 •做适当调换的部分和分数与适当的小，中，大范围的集合 •不同风格的作曲和排列，注重西方风格 -为初级,中级和高级管弦乐队里常见乐器的音乐家及交响乐队进行演奏编排 •以专业的态度理解和运用关于器乐的声音的基本原则
参考书	Nikolai Rimsky-Korsakov - Principles of Orchestration Elaine Gould - Behind Bars: The Definitive Guide to Music Notation
学分/学时	学分：4 学时：64

(13) 结构分析	
课程名称	结构分析
外方课程代码	MUS 3232
主要内容	作为核心音乐理论课程的延伸，本课程是前两年学习中涵盖的所有内容的综合。 在回顾之前的音乐理论课程中提出的对位、和声、形式程序和概念的同时，将会介绍图形分析，以及它在代表学生对线性和和声运动更深层次理解中的作用，以及这种理解如何影响演奏决策。 学生将会被呈现 18-19 世纪的作品提供分析。 学生将在课程结束时需要做一个分析和研究的曲子作为结业项目。
教学目标	成功完成本课程的学生将能够: •识别常见西方音乐的结构功能和功能层次 •清晰地表达结构单元和现象的听觉指示 •使用图形符号设备分析音乐中的等级和声结构 •在课上展示具体的研究和分析
参考书	Green, Douglass. Form in Tonal Music, second edition
学分/学时	学分: 4 学时: 64

(14) 高级视唱练耳	
课程名称	高级视唱练耳
外方课程代码	MUS4582
主要内容	本课程介绍了运用广泛的音乐风格，包括古典音乐、流行音乐、爵士乐、音乐剧、电影和世界音乐来发展高级色度学的听觉技能的各种技巧。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： • 古典，浪漫和 20 世纪调性艺术音乐作品中进行转换旋律，节奏和和弦 • 根据爵士乐、音乐剧和流行的录音作品准备一个清单 • 转换所有合唱/器乐部分从一个给指定的主要作品 • 描述和识别所选非西方音乐的节奏和即兴内容 • 转换精选的一些和声作品 • 演唱预先准备的自然音阶和半音高级旋律 • 演唱早期无调性旋律，事先准备或现场视唱
参考书	Textbook from UCO College of Music(音乐学院内部资料)
学分/学时	学分：4 学时：64

(15) 艺术管理	
课程名称	艺术管理
外方课程代码	MUS 4443
主要内容	本课程将涵盖以下重要的职业主题:简历、媒体套件、网页开发、品牌、税务和记录保存、法律问题(包括合同和版权问题)、网络、个人展示(即面试和试镜)、研究和认识职业发展机会,以及制定职业战略。
教学目标	成功完成本课程后,学生将能够: •展示工作知识和定义基本元素的音乐创业。 •学生将设计并制作一份个人商业计划、新闻/促销包以及个人营销和品牌策略。 •学生将运用网络和个人管理技能。 •学生将展示财务和商业法律知识。 •包括合同、版权问题和音乐家,并在他们的职业发展中利用这些概念。
参考书	Beeching, Angela Myles. Beyond Talent; Creating a Successful Career in Music. New York: Oxford University Press. 2015.
学分/学时	学分: 4 学时: 64

(16) 声乐方法	
课程名称	声乐方法
外方课程代码	MUED 4873
主要内容	在本课程中，学生将学习中学声乐教学的所有组成部分，包括历史基础、方法、趋势、技术、课程规划和评估策略。
教学目标	成功完成本课程后，学生将能够： •描述中学音乐教育和高中音乐教育的学习领域、学习风格和一般特点 •研究当今二级合唱音乐教育方面的各种趋势、问题和挑战 •了解合唱音乐教育和专业的历史基础 •展示熟练的个人音乐艺术水平 •通过现场观察评估合唱音乐教学 •发展合唱音乐教学的个人理念 •设计和演示使用有效教学技巧的排练计划，包括适当的曲目、资源、教室管理和评估不同的中学合唱教室设置技巧 •通过各种讨论、分析和预演方法进行练习
参考书	Becoming a Choral Music Teacher, Ward-Steinman (Routledge, 2016) Vocalize! 45 Accompanied Vocal Warm-Ups That Teach Technique, Andy Beck (Alfred, 2015) The Book of Canons, compiled. by John Feirabend (GIA, 2014) One 1.5 inch notebook binder with dividers Current professional memberships in NAfME, ACDA and OAKE
学分/学时	学分：4 学时：64

18