

2021-2025 中外合作办学项目中方专业 主干课程教学大纲

目 录

1. 艺术学概论	1
2. 基本乐理 I—II	2
3. 视唱练耳 I	3
4. 中国民族音乐 I—II	4
5. 钢琴即兴伴奏	5
6. 声乐 I—IV	6
7. 钢琴 I—IV	7
8. 器乐 I—IV	8
9. 声乐 V—VI	9
10. 合唱团 I—IV	10
11. 室内乐团 I—IV	11
12. 军乐团 I—IV	12
13. 民乐团 I—IV	13
14. 管弦乐团 I—IV	14
15. 钢琴教学法	15
16. 钢琴实践伴奏	16

(1) 艺术学概论	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要讲述艺术的本质和特征、艺术的起源、艺术的功能与艺术教、文化系统中的艺术 、实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术、语言艺术、语言艺术、艺术作品、艺术鉴赏的相关内容。
教学目标	《艺术学概论》是一门阐述艺术本质、艺术种类和艺术系统的课程，是音乐学、舞蹈学等专业的相关学科基础课程。通过本课程的教学，学生能够对艺术的本质特征、艺术的起源、艺术的功能、艺术的种类、艺术的系统和文化系统中的艺术等等，有一个基本的、较为系统的了解，并通过对经典艺术作品的解读和分析，帮助学生加深对艺术本体的理解认识，并掌握鉴赏艺术作品的方法，以此培养和提高学生的艺术创作、表演和鉴赏等综合能力，使学生在认识论及价值论层面上树立正确的艺术观，为胜任教育和表演等艺术实践打下坚实基础。
参考书	《艺术学概论》，彭吉象，北京大学出版社，2006年8月
学分/学时	学分：2 学时：32

(2) 基本乐理 I—II	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要讲述音的高度与记谱法、音的长短与记谱法、节奏节拍、调号、译谱、装饰音、略写记号及其它记号、速度、力度、感情术语、音程、和弦、调式中的音程及和弦、调性关系、调性变化、调式变音及半音阶、移调等相关内容。
教学目标	本课程以记谱法、节奏、节拍、音程、和弦、调式、调性、转调等音乐中的基本要素为研究对象，目的在于让学生具备基本的音乐知识，为深入学习后续课程（如和声、复调、曲式分析等）打下良好的基础。
参考书	《乐理基础教程》分卷，主编：孙从音，上海音乐出版社 2000 年 1 月 《基础音乐理论纲要及习题》彭淑芝 季瑛编著，湖南文艺出版社，2003 年 2 月
学分/学时	学分：4 学时：64

(3) 视唱练耳 I	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要讲解和练习无升降号各调、音程、节拍，一个升号各调、大小三和弦，一个降号各调、大小六和弦，两个升号各调、大小四六和弦，三个降号各调、大小七和弦及其转位，四个升号各调、大小二和弦及其转位，五、六、七个升降号各调、减减七和弦及其转位等相关内容。
教学目标	视唱的目的在于训练学生的独立视谱能力，培养学生的音准、节奏感和音乐感，及有旋律感的视唱。练耳的目的在于发展音乐听觉及记忆力，使学生对于音高、节奏、速度、力度、音色、音区、音准、和弦、调式等音乐表现手段有良好的听辨能力和记忆能力。
参考书	《单声部视唱教程》上海音乐学院编，上海音乐出版社，1999年11月 《单声部旋律听写》上海音乐学院编，上海音乐出版社，1998年7月
学分/学时	学分：4 学时：64

(4) 中国民族音乐 I-II	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要讲述民歌、汉族民歌的体裁、说唱音乐、曲艺、戏曲音乐、器乐、民族乐器及独奏乐曲、传统乐种和民族管弦乐合奏、民族器乐的音乐特征等相关内容。
教学目标	通过本课程的教学，使学生对我国灿烂的音乐文化和特有的艺术形式有一个基本的、较系统的了解，开拓视野，丰富知识，从而继承和发扬中国民族文化，使中华民族音乐能屹立于世界音乐之林；同时也能培养爱国主义精神，增强民族自尊心和自豪感。
参考书	《中国民族音乐及作品鉴赏》，邓光华，高等教育出版社，2011年1月 《戏曲音乐概论》，武俊达，文化艺术出版社，1999年1月 《曲艺音乐概论》，于林青，人民音乐出版社，1993年7月 《民族器乐》，袁静芳，人民音乐出版社，1987年3月
学分/学时	学分：4 学时：64

(5) 钢琴即兴伴奏	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要讲解和练习钢琴即兴伴奏的学习方法与基本伴奏技术，学习为旋律配和声，伴奏音型的钢琴化及简易伴奏织体变化，让和声的色彩更加丰富，调式、调性色彩的变化，不同体裁歌曲的伴奏，伴奏音型的层次，歌曲附属部分的应用处理，伴奏对旋律的补充等相关内容。
教学目标	通过本课程的学习，培养学生多声部音乐思维能力和提高学生音乐创作能力。使学生能综合运用钢琴技能、和声配置、曲式分析、基本乐理等知识，掌握中小学教材歌曲的即兴伴奏并能进行移调，能为各种体裁歌曲采用不同的伴奏音型，配置较为丰富的和弦作即兴伴奏，为其对作品的音乐表现能力和创造思维能力的进一步提高，为能圆满完成中小学音乐课程的教学任务和课外音乐辅导工作打下坚实的基础。
参考书	孙维权 巢志珏编著，《钢琴即兴伴奏指南》，上海音乐出版社，1994 年 12 月 葛世杰编著，《钢琴即兴伴奏宝典》，上海音乐出版社，2012 年 3 月
学分/学时	学分：2 学时：32

(6) 声乐 I—IV	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程为音乐学专业必修课,以一对三的授课方式进行教学。在实际的教学过程中,遵循因人而异,因材施教的原则,准确地发现学生存在的问题并给予科学的指导,课程主要进行声乐演唱与基础理论知识的教学。要求学生具有正确的歌唱姿势,积极的歌唱心态,逐步养成良好的歌唱习惯。巩固和发展所学的知识和技能,将其运用到不同类型的歌曲演唱中,力求完整的表达歌曲的思想感情,能具备较熟练地掌握声乐基础理论和声乐技能技巧的基础以及良好的演唱和教学能力。
教学目标	通过声乐课程的学习,让学生初步掌握声乐基础理论知识,作品演唱的技能及分析声乐作品的方法,使之具有一定的教学水平和演唱能力。 声乐课程教学的作用与任务,是在正确的艺术观指导下,训练学生能逐步地掌握科学的发声原理和方法,培养学生正确地理解和表现作品的思想感情的能力,使学生成为合格的音乐基础教育教师,教育工作者和艺术工作者。
参考书	新编中国声乐作品选 (1-16), 霍立等主编, 合订版 辽宁人民出版社, 2013 年 1 月 中国艺术歌曲选集(上、下册), 张畴主编, 上海教育出版社, 2007 年 2 月 高等艺术院校声乐教材, 顾平主编, 上海音乐出版社, 2005 年 9 月
学分/学时	学分: 4 学时: 64

(7) 钢琴 I—IV	
所属模块	专业课程模块
主要内容	主要包括发展手指的弹奏能力、加强快速弹奏能力、建立正确的声音概念等。通过加强基本功训练和对不同风格、不同类型乐曲的学习,让学生学会用不同的声音表现不同的音乐形象,加强对音乐作品的理解能力和表达能力。每学期曲目安排除基本功训练外,须完成练习曲 3—5 首、复调作品 4—6 首、乐曲(含奏鸣曲和中外乐曲) 5—10 首,个别程度较深的学生可根据情况由任课教师适当增减要求完成的作品数量)。
教学目标	在本课程的学习中注重让学生系统掌握钢琴演奏的准确方法和基本技能,熟悉并掌握不同时代各种体裁、风格的钢琴优秀作品。培养学生具有正确运用钢琴演奏、伴奏手法及初级钢琴教学法的基础知识技能,以适应各类中小学课堂音乐教学、校园音乐活动及社会基础音乐教育工作的需要。本课程采用 1 对 1 的教学形式。
参考书	所有的钢琴文献皆是此课程的参考书,依学生不同的情况来指定不同的学习曲目。
学分/学时	学分: 4 学时: 64

(8) 器乐 I—IV	
所属模块	专业课程模块
主要内容	主要开设古筝和竹笛的器乐课程，一是古筝器乐课程，使学生了解古筝发展的一般历史及有关方面的专业知识，着重基础训练，矫正演奏姿势和掌握正确的左、右手主要指法。二是竹笛器乐课程，使学生着重掌握南方曲笛的演奏技巧，吹奏《姑苏行》《牧笛》、《中花六板》和《妆台秋思》四首代表乐曲。
教学目标	通过课程学习，一是使学生掌握古筝弹奏的基础理论、基本知识和常用的技能技巧，能较好地演奏中、高级水平的乐曲，并能参加一般的声乐、器乐伴奏及合奏，具有一定的鉴赏分析和表现能力，能在中等学校教学和课外活动中辅导学生的古筝演奏。二是使学生除了掌握笛子演奏的理论和基础的演奏技巧外。这个阶段要重点学习各种风格和流派的独奏乐曲，提高学生的独奏水平，能更好的胜任中小学及校外教育机构的竹笛教学辅导工作。
参考书	李萌、周望、王中山、袁莎等教育家演奏家的音频视频。 《笛子基础教程》，张维良著，国际文化出版公司，1999 年 12 月 《笛子考级曲集》，俞逊发编，上海音乐出版社，2000 年 7 月
学分/学时	学分：4 学时：64

(9) 声乐 V-VI	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程为音乐学专业选修课，以一对三（音乐学选修）的授课方式进行教学。课程主要进行声乐演唱与基础理论知识的教学。要求学生具有正确的歌唱姿势，积极的歌唱心态，逐步养成良好的歌唱习惯。巩固和发展所学的知识和技能，将其运用到不同类型的歌曲演唱中力求完整的表达歌曲的思想感情，能具备较熟练地掌握声乐基础理论和声乐技能技巧的基础以及良好的演唱和教学能力。
教学目标	通过声乐课程的学习，让学生们了解和掌握科学的发声方法，以及技能技巧和声乐理论知识，能较好的分析声乐作品，并具有一定的教学水平和演唱能力。 提高巩固声乐技能技巧和理论知识，进一步扩展声音音域，要求低，中，高各个声区保持统一的共鸣泛音音色，注重理论与实践的结合，积累一定的舞台经验，培养正确的教学观念与审美，保持歌唱发声统一的完美性。
参考书	新编中国声乐作品选（1—16），霍立等 主编，合订版，辽宁人民出版社. 2013. 1 外国歌剧选曲集（女高、女中、女低、男高、男中、男低），周枫、朱小强译配，上海音乐出版社. 200 年 8 月重印 中国艺术歌曲选集（上、下册），张畴 主编，上海教育出版社，2007 年 2 月
学分/学时	学分：2 学时：32

(10) 合唱团 I—IV	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要讲解合唱的相关理论知识并指导实践，主要包括高师合唱课的意义及中外合唱发展简史，合唱队的种类及组成，合唱的基本训练及呼吸，合唱声音位置的练习、连、顿、非连、跳音、保持音，合唱的协调、均衡、谐和、平衡的训练，合唱中的咬字与吐词的关系，唱队员应具备的基本能力及合唱中的统一，合唱指挥的任务和应具备的条件，拍子的特点和指挥图式，切分音、延长音、附点、呼吸、休止符的打法，合唱歌曲的改编与处理方法，群众性合唱的组织和排练等相关内容。
教学目标	本课程要求同学在合唱与指挥课的基础上继续学习二年（四个学期）通过合唱理论教学和艺术实践，培养学生既能唱多声部歌曲的能力，初步掌握合唱的基础知识和基本训练方法，掌握合唱的基础知识和技巧，从中体会合唱中的统一、平衡、协调、谐和等方面的配合，也为同学走入社会后在合唱方面具有组织、训练、指挥合唱队的活动能力，为今后担任中等学校音乐教学工作和开展群众性歌咏活动打下良好基础。
参考书	《指挥知识及中外合唱作品精选》，（文思隆）编著，西南师范大学出版社，2003 年 5 月第九次印刷
学分/学时	学分：2 学时：64

(11) 室内乐团 I—IV	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要是由一件或几件乐器演奏的小型器乐曲，重奏曲和小型器乐合奏曲。包括各种器乐独奏和声乐独唱，注重乐团成员之间的配合能力。
教学目标	本课程要求同学通过学习要在乐团中独立担任自己一个声部的演奏。并做到在需要 solo（独奏部分）的时候要听声而出，而在演奏协奏部分的时候则需要低调的配合其他人的 solo 声部来演奏。学生要达到较高的演奏技术和音乐修养要求，必须经历室内乐重奏的训练，拥有深厚的室内乐修养，以及和别的乐器配合时精确的协调能力。
参考书	所有的乐团文献皆是此课程的参考书，依学生不同的情况来指定不同的学习曲目。
学分/学时	学分：2 学时：64

(12) 军乐团 I—IV	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程分为四级，每一级历时一个学年，共开设八个学期。 一、二年级主要学习小军鼓、定音鼓、马林巴独奏训练。侧重加强技术基础训练，学会研读和分析乐谱，以掌握西洋打击乐的演奏方法，拓宽打击乐演奏知识领域。三、四年级在原有器乐的基础上再加入颤音琴和独奏、合奏组合类，是技巧和能力的提高。并掌握各个时期不同作曲家音乐作品的风格，扩大曲目范围，深化对作品的理解力，提高演奏的表现力。
教学目标	课程的教学在知识与能力方面力求达到以下目标：1、使学生学会研读各种不同风格作品的方法；2、具备独奏和合奏的能力，能熟练掌握不同打击乐器的独奏及合奏的演奏风格与技巧，3、掌握实现作曲家的意图和音乐诠释的技能；4、具备在艺术团体中能独立完成打击乐声部工作；5、具有正规教学的能力。
参考书	《上海音乐学院打击乐—小军鼓专业教材》，上海音乐学院出版社，1996年2月第一版 《科以内打击乐教材》，科以内—KLEINE TROMMEL 著，德国科隆音乐学院，1974年第一版
学分/学时	学分：2 学时：64

(13) 民乐团 I—IV	
所属模块	专业课程模块
主要内容	民乐团，是中国近代发展出的一种以中国民族乐器为基础，再学习西方交响乐团的编制而成立乐队类型。一般分为吹、拉、弹、打四组，除了以拉弦的胡琴对应交响乐团的小提琴、中提琴，并引进了西方的大提琴及低音大提琴来加强低音声部，此外，以唢呐和改进过的扩音笙来代替铜管及木管乐，在打击乐器方面也运用了如定音鼓、军鼓等西洋乐器。相较于西方交响乐团而言，最大的特色在于弹拨乐器的大量使用，以及大量中国特色的打击乐器的使用。 一般而言，民乐团主要是指以 60 人上下编制的乐团，演奏大型合奏曲（又称作民族管弦乐曲）及大型协奏曲为主，但部份乐团中会同时设有 丝竹乐团，以大约 10-30 人的较小型编制，来演奏传统丝竹乐或新作的小型合奏曲。 民乐团演奏的大型合奏曲，在旋律上大多是取材于中国传统的民歌、戏曲、器乐独奏（如古琴、筝、琵琶等）及丝竹曲（如广东音乐、江南丝竹）中的旋律，或依照中国音乐中常用的五声音阶为基础所新创的旋律；但在作曲方式上，则主要采用西方交响乐中的曲式、调性、配器法、合声、对位等作曲的原则。
教学目标	通过日常乐团的排练让乐团学生之间形成相当的合奏默契，并做到在需要 solo（独奏部分）的时候要听声而出，而在演奏协奏部分的时候则需要低调的配合其他人的 solo 声部来演奏。学生要达到较高的演奏技术和音乐修养要求，必须经历室内乐重奏的训练，拥有深厚的室内乐修养，以及和别的乐器配合时精确的协调能力。
参考书	所有的民乐团及音乐文献皆是此课程的参考书，依学生不同的情况来指定不同的学习曲目。
学分/学时	学分：2 学时：64

(14) 管弦乐团 I—IV	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程分为四级，每一级历时一个学年，共开设八个学期。一、二年级主要以各声部为单位，重点为个技术提高与小重奏的训练。侧重加强技术基础训练，学会研读和分析乐谱，以掌握乐团配合的方法，拓宽在乐团中的演奏知识领域。三、四年级在原有的基础上再加入更为丰富的合奏课和作品课，是团队意识，演奏技巧和能力的提高。并掌握各个时期不同作曲家音乐作品的风格，扩大曲目范围，深化对作品的理解力，提高演奏的表现力。
教学目标	课程的教学在知识与能力方面力求达到以下目标：1、在系统化教学中，对管乐团个人演奏、重奏、合奏训练的成长提供辅导和帮助；2、清楚了解在乐团中声音与合作的重要性；3、通过不同的指挥教学，明白理解作品的重要性；4、具有正规教学的能力。
参考书	《合奏训练教程》，作者：曲成久 张健，上海音乐学院出版社，2003 年 4 月第一版 《管乐队标准化训练教程》，作者：【美】布鲁斯·皮尔森，上海音乐出版社，2006 年 5 月第一版
学分/学时	学分：2 学时：64

(15) 钢琴教学法	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要讲述作为一位合格教师的基本原则，钢琴教学的各个阶段与内容，钢琴启蒙教学，钢琴基础知识教学，钢琴演奏技术与训练，钢琴练习法的教学，钢琴伴奏法的教，钢琴教学中的心理训练，钢琴教学的原则、形式、方法等相关内容。
教学目标	本课程教学目标以提高基本素质为主。钢琴教学法的任务是研究隶属于国民音乐教育的钢琴教学中，钢琴教师与学生双边活动的内容、过程、原则、方法等问题，以及专业音乐教育中钢琴教学的共性问题。这一课程使学生在怎样弹琴、怎样练琴的同时学会怎样教琴，掌握与钢琴教学有关的知识、能力和方法。
参考书	《新编钢琴教学法》，司徒璧春、陈朗秋著，上海音乐出版社，2013 年
学分/学时	学分：2 学时：32

(16) 钢琴实践伴奏	
所属模块	专业课程模块
主要内容	本课程主要包含单层次织体的伴奏实践，两层次织体的伴奏实践，三层次或以上织体的伴奏实践，三层次或以上织体的伴奏实践，儿歌的伴奏实践，进行曲的伴奏实践，抒情歌曲的伴奏实践，五声调式歌曲的伴奏实践，舞蹈性歌曲与流行歌曲的伴奏实践，关于合唱、重唱等多声部歌曲的伴奏实践，歌曲的前、间、尾的设计与伴奏手法的综合处理等相关内容。
教学目标	这是一门理论与实践相结合，以键盘应用为目，通过系统的学习与实践，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以及各种不同体裁、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。并通过不断地实践，为学生在今后的音乐教学活动中能够从容地使用钢琴作为教学工具打下坚实的基础，并在实践的过程中不断地提高自身的专业技能和审美修养，更好地服务于教学工作。
参考书	《钢琴即兴伴奏使用教程》（修订版），谢哲邦 编著，上海音乐出版社，2007 年
学分/学时	学分：2 学时：32

