

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	小提琴演奏艺术与实践 (Art and Practice of Violin Performance)	课程代码	0091012619 43
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	14
责任教师	陈林	课外学时	18

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：《小提琴艺术演奏与实践》是一门理论与实践相结合的课程，通过 15 年的教学实践证明，此课对于培养大学生的想象力和创新意识有着非常重要的促进作用，是响应国务院教育部加强高校公共艺术教育而开设的一门非常有特色的音乐教育课，深受广大同学的欢迎和喜爱。掌握小提琴一般性演奏技巧，欣赏了解部分中外小提琴优秀作品，通过亲身演奏乐器，增强学生对音乐的感受能力，从而实现了理论与实践相结合的原则，通过 15 年的教学经验表明，此课对开展高校音乐教育，培养学生欣赏高雅音乐的兴趣，达到培养学生感知音乐的能力，培养其丰富的想象力和创造力，提高综合素质全面和谐发展，达到了极佳的教育效果。科学家研究表明，单纯的欣赏音乐不会使人变的聪明，只有系统的学习一样乐器，才能开发人类的智商。此课的最终目的不是培养小提琴家，而是培养一批像李四光、袁隆平一样会拉小提琴的科学家，借助艺术的翅膀来实现未来的科学发展。

2. 设计思路： 本课通过学生亲身演奏学校提供免费乐器，通过欣赏音乐作品和小提琴的实践演奏，教育效果突出。科学研究表明，单纯的欣赏音乐不会使人变得聪明，只有系统的学习一件乐器才能提高人们的智商，才能真正提高人们对音乐的感受力和审美情趣。

目前国务院要求各学校加强美育教育，使大学生能够掌握爱好一两件乐器，此课正好与国家的指导思想不谋而合。

3. 课程与其他课程的关系：本课程与其他的音乐欣赏课有很大不同，它在欣赏音乐的同时加入乐器实践环节从而使大学生接受了全面的音乐教育。它比音乐理论课的特点是课外一直进行小提琴练习，使得整个学期在不间断的学习音乐，它和单纯学习音乐理论课完全不是一个理念，它是高校音乐教育的一个升级版。

二、课程目标

掌握小提琴一般性演奏技巧，能够演奏一般的小提琴作品，欣赏了解部分中外小提琴优秀作品，通过亲身演奏乐器，熟练掌握和阅读五线谱知识，增强学生对音乐的感受能力，从而实现了理论与实践相结合的原则，通过 15 年的教

学经验表明，此课对开展高校音乐教育，培养学生欣赏高雅音乐的兴趣，达到培养学生感知音乐的能力，培养其丰富的想象力和创造力，提高综合素质全面和谐发展，达到了极佳的教育效果。科学家研究表明，单纯的欣赏音乐不会使人变的聪明，只有系统的学习一样乐器，才能开发人类的智商。此课的最终目的不是培养小提琴家，而是培养一批像李四光、袁隆平一样会拉小提琴的科学家，借助艺术的翅膀来实现未来的科学发展。

三、学习要求

要求学生掌握基本的小提琴演奏技能，能够熟练阅读五线谱知识，掌握基础乐理知识，课外要进行导师制定的音乐作品欣赏，并写出心得体会。

要求课外至少练习一小时以上，课上要圆满完成老师布置的演奏作品。

四、教学进度

序号	专题 或主题	计划 课时	主要内容概述	实验实践 内容 或课外练习等
1	小提琴演奏的正确姿势	3	第1节 身体的位置 第2节 怎样持小提琴 第3节 怎样握弓 第4节 欣赏小提琴作品《新春乐》	练习运弓
2	掌握一门乐器对于提高音乐感受力的重要性	3	第1节 小提琴介绍与分析 第2节 琴身各部分介绍 第3节 小提琴演奏的基本特性 第4节 欣赏小提琴作品《新疆之春》	练习基本弓法
3	音的产生与弓法	3	第1节 运弦注意的几点事项 第2节 在G、D、A、E弦上演奏应注意的事项 第3节 科学发音的几	练习基本弓法

			点要领 第 4 节 欣赏世界著名小提琴家演奏的小提琴协奏曲 第 5 节 欣赏小提琴作品《渔舟唱晚》	
4	指法	4	第 1 节 左手指法正确按弦的几类要领 第 2 节 练习曲 第 3 节 良好的听觉对于演奏小提琴的重要性 第 4 节 音准练习（一） 第 5 节 欣赏小提琴作品《叙事曲》	练习左手基本指法
5	怎样识五线谱	4	第 1 节 五线谱的科学性 第 2 节 高音谱号、中音谱号、低音谱号、节奏与节拍 第 3 节 欣赏小提琴作品《西班牙交响曲》	练习读谱
6	指法与运弓练习	4	第 1 节 指法练习 第 2 节 各种弓段的分配与演奏	加强指法与运弓配合
7	开始在 E 弦上练习音符	5	第 1 节 11-48 课的练习曲	练习 E 弦上的旋律
8	开始在 A 弦	4	第 1 节 58-98 课的练	练习 A 弦上的

	上练习音符		习曲	旋律
9	开始在 D 弦上练习音符	4	第 1 节 100-128 课练习曲	练习 D 弦上的旋律
10	开始在 G 练习音符	3	第 1 节 132-158 课练习曲	练习 D 弦上的旋律
11	乐曲、简单的合奏曲	5	第 1 节 巴赫【小步舞曲】 第 2 节 巴赫【缪塞特风笛舞曲】 第 3 节 简单的合奏曲 贝多芬【欢乐颂】 合奏与排练 贝多芬【欢乐颂】 贝多芬【小步舞曲】	综合练习

五、参考教材与主要参考书

1	霍曼	《小提琴基本教程》	人民音乐出版社	2006
2	塞缪尔·阿普尔鲍姆	《世界著名弦乐艺术家谈演奏》	上海文艺出版社	2008

六、成绩评定

(一) 考核方式 B : A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系:

成绩综合评分体系	比例%
1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	20%
2. 平时测验成绩	20%
3. 期末考试成绩	60%
总计	100%

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长:

院学术委员会签章:

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	大学美术鉴赏 Fine Arts Appreciation	课程代码	009101261901
课程属性	通识教育	课时/学分	34/1.5
课程性质	选修	实践学时	
责任教师		课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

大学美术鉴赏课的目的在于帮助学生树立正确的审美观、审美理想，培养他们健康的审美情趣；要求学生掌握美术基本常识，了解古今中外著名的艺术家、艺术作品、美术流派及艺术思潮，培养学生的美术兴趣，激发他们的想象力、创造力，提高他们的艺术修养和他们的审美鉴赏能力及审美判断力，陶冶高尚情操并完善学生人格。

2. 设计思路：

在全面推进素质教育、着力培养学生创新品质的今天，教师要改变传统的教学观念，从知识的传授者转变为信息资源的提供者与设计者。美术范围广阔，内容繁杂，与我们的生活息息相关，因此，本课程引导学生从最基础的美术常识入手，培养学生用审美的态度，学习鉴赏的知识。本课程的内容包括美术常识、古代美术、宗教与艺术、文艺复兴美术、中国传统艺术、外国近现代艺术和中西艺术比较等几个部分。内容涉及较为广阔。在授课时，我们利用各类资料和多媒体教学手段，观摩和欣赏古今中外优秀的美术作品，拓展学生的艺术视野，提高其艺术鉴赏能力。

3. 课程与其他课程的关系：《中外美术简史》

二、课程目标

大学美术鉴赏课是学生的一门通识教育的选修课程，其教学目的在于提高学生的审美鉴赏能力。到课程结束时，学生应能：

(1) 了解美术的基本知识和鉴赏美术作品的相关要素。理解美术学科特点并不断提升欣赏美术作品的能力。

(2) 了解和掌握古代美术产生的几个不同地域，了解中国、埃及、希腊、两河流域和印度艺术产生的环境条件和各自的艺术特征。

(3) 了解艺术与宗教密切相关。掌握与宗教相关的代表性艺术作品。理解基督教、佛教和伊斯兰教及其相关的艺术特征。

(4) 了解文艺复兴是欧洲历史与文化发展的重要阶段，此时期奠定了西方传统写实艺术的基石。掌握代表性艺术大师生平及其创作的优秀美术作品，理解他们的人格魅力和艺术的创新之处。

(5) 了解中国传统绘画的几大类别，掌握部分代表画家及作品的个性特征。

(6) 了解西方近现代美术的诸多流派和纷繁复杂的艺术样式；掌握近现代重要的西方艺术大师的独特的艺术视角和性格各异的艺术表达方式。激发学生的发散思维和创新思想。

(7) 了解中西方艺术在艺术精神、艺术趣味和艺术表现手段等方面存在极大的差异，通过比较，加深学生的了解和认识，理解中西美术异同，提高他们的鉴赏能力。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论。课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

(2) 按时完成练习作业。这些作业要求学生按时提交，只有按时提交作业，才能掌握课程所要求的内容。延期提交作业需要提前得到任课教师的许可。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	第一章. 绪论 第一节. 美术特点及分类	2	a. 美术的特点及分类 b. 工具、材料、技术与美术作品
2	第一章. 绪论 第二节. 美术鉴赏基本知识	2	a. 美术作品的艺术构成 b. 鉴赏的心理过程

			c. 鉴赏方法及鉴赏者的个人修养
3	第二章. 古代 美术鉴赏	2	第一节. 古埃及美术 第二节. 古希腊美术.
4	第二章. 古代 美术鉴赏	2	第三节. 中国早期美术 第四节. 两河流域、古印度等早期美术
5	第三章. 宗教 与艺术	2	第一节. 基督教文化与西方艺术 第二节. 佛教艺术 第三节. 伊斯兰教及其艺术
6	第四章. 欧洲 文艺复兴时 期的艺术家 及其作品赏 析	2	第一节. 佛罗伦萨画派与波提切利
7	第四章. 欧洲 文艺复兴时 期的艺术家 及其作品赏 析	2	第二节. 大师的华彩 一、 达芬奇及其艺术 二、 米开朗基罗及其艺术 三、 拉菲尔及其艺术
8	第四章. 欧洲 文艺复兴时 期的艺术家 及其作品赏 析	2	第三节. 威尼斯画派与提香 第四节. 北方的艺术 1. 尼德兰文艺复兴时期的美术 2. 德国文艺复兴时期的美术 3. 法国文艺复兴时期的美术

9	第五章. 中国传统美术作品欣赏	2	第一节. 中国传统绘画赏析——人物画赏析
10	第五章. 中国传统美术作品欣赏	2	第二节. 中国传统绘画赏析——山水画赏析
11	第五章. 中国传统美术作品欣赏	2	第三节. 中国传统绘画赏析——花鸟画赏析
12	第五章. 中国传统美术作品欣赏		第四节. 中国传统建筑、雕塑、手工艺品赏析
13	第六章. 近现代西方美术作品欣赏	2	第一节. 17、18 世纪西方美术——巴洛克艺术、罗可可艺术 第二节. 19 世纪法国美术 1. 新古典主义艺术 2. 浪漫主义艺术 3. 现实主义艺术
14	第六章. 近现代西方美术作品欣赏	2	第二节. 19 世纪法国美术 4. 印象主义艺术 5. 后印象主义艺术
15	第六章. 近现代西方美术	2	第三节. 现代主义艺术

	作品欣赏		1. 立体主义与毕加索 2. 野兽派和马蒂斯 3. 表现主义和蒙克 4. 维也纳分离派和克里姆特 5. 未来派艺术
16	第六章. 近现代西方美术作品欣赏	2	6. 抽象艺术和抽象表现主义 7. 达达主义的破坏 8. 巴黎画派和莫迪里阿尼 9. 超写实主义和达利 10. 英国雕塑家亨利. 摩尔
17	第七章. 中西美术比较	2	中国绘画艺术的特点及其艺术精神：写意性艺术与中国艺术精神、线条与水墨为基本造型手段、自由的空间观念、诗书画印相结合 西方绘画艺术特点及其理性精神：写实性艺术与理性精神、. 块面、色彩和明暗为基本造型手段、科学的空间观念、从工匠到艺术家 《秋风纨扇图》与《西斯廷圣母》比较鉴赏

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材：

主要参考书：

- [1] 陈洛加主编 2003 年 9 月第 1 版《美术鉴赏》北京大学出版社
- [2] 齐凤阁、周绍斌著 1998 年 4 月第 1 版《外国美术史》东北师范大学出版社
- [3] 刘剑虹著 2004 年 4 月第 1 版《走进大师》中国人民大学出版社

[4]皮道坚 邵宏等编著 2005年3月第一版《中外美术简史》广西师范大学出版社

[5]丁宁著 2003年10月第一版《西方美术史十五讲》北京大学出版社

六、成绩评定

(一) 考核方式 C : A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系:

成绩综合评分体系	比例%
1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	50
2. 期末考试成绩	50
总计	100

附：作业和平时表现评分标准

1) 作业的评分标准

作业的评分标准	得分
1. 严格按照作业要求并及时完成，论文具有鲜明的个人观点或是个人感悟与见解，论述详实。	90-100分
2. 基本按照作业要求并及时完成，态度认真，论文中有少量个人观点或是没有太多个人见解和观点的。	70-80分
3. 不能按照作业要求，未按时完成，或是应付作业，或是论文中有明显错误	40-60分
4. 不能按照作业要求，未按时完成或抄袭他人论文。	0-30分

2) 课下作业、课堂讨论及平时表现评分标准

课下作业、课堂讨论、平常表现评分标准	得分
1. 资料的查阅，积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法。	90-100分
2. 基本做到资料的查阅，能参与讨论、能阐明自己的观点和想法。	70-80分
3. 做到一些资料的查阅，参与讨论一般、不能阐明自己的观点和想法。	40-60分

4. 不能做到资料的查阅，不积极参与讨论。旷课四次以上。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	律动与音乐欣赏 The Rhythm Training In The Music Appreciation	课程代码	009101261959
课程属性	通识教育	课时/学 分	32/2
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	董岩冰	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，**课程性质：**必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

介绍基础性的乐理知识，及乐曲、音乐家等背景知识，同时加入节奏与乐曲的配合，从而使得理论与实践充分结合。

2. 设计思路：

本课程中的律动以培养学生的身体协调性，通过身体的动作与节奏、节奏与乐曲的配合，开发学生的大脑右半球功能，提高学生学会变通的能力，为培养创造型人才打下良好的基础。

二、课程目标

经过一学期的训练，学生可以自如掌握一些基础性的节奏，基本做到音乐与节奏的契合度。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课, 上课认真听讲, 积极参与课堂训练、随堂练习和测试。本课程将包含较多的随堂练习、讨论等课堂活动, 课堂表现和随堂问题抢答构成平日成绩, 占综合成绩的 30%, 是成绩考核的组成部分。

(2) 课下认真练习, 期末测试为随堂测试, 占综合成绩的 70%。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	音乐的欣赏方式	4	使学生了解音乐, 走进音乐, 掌握欣赏音乐的心理要素、基本条件、主客观关系, 欣赏音乐的方法

2	基础乐理介绍	4	使学生掌握基本的音乐语言，如旋律、节奏、音色等
3	乐器介绍及常见乐队编制	2	使学生熟悉、分辨不同乐器的音色效果，了解西洋管弦乐队、中国民族管弦乐队的基本配置
4	中国音乐	9	选取部分中国古代近现代经典作品，介绍作品的创作背景、作曲家等，在听赏的过程中配合节奏训练。培养学生的自主协调能力及律动感。
5	西洋音乐作品赏析	11	选取部分西洋经典作品，介绍作品的创作背景、作曲家等，在听赏的过程中配合节奏训练。培养学生的自主协调能力及律动感。并培养和训练学生具有音乐的耳朵
6	总结与实践测试	2	总结课程内容，测试学生对节奏的整体掌握度

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材：

1	孙继南	《中外名曲欣赏》	山东教育出版社	1985.2
2	李姐娜、修海林、尹爱青	《奥尔夫音乐教育思想与实践》	上海教育出版社	2002.2
3	童忠良	《基本乐理教程》	上海音乐出版社	2004.11
4	蔡觉民、杨立梅	《达尔克罗兹音乐教育理论与实践》	上海教育出版社	2005.9
5	陈佐湟、余志刚	《音乐欣赏教程》	世界图书出版公司	2008.6

六、成绩评定

(一) 考核方式 D：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 平时抢答成绩	30
2. 期末考试成绩	70
总计	100

附：考核方式标准

1) 平日抢答评分标准，答对每题 2 分，共 30 分。

2) 期末考试评分标准：一对一测试

期末考试评分标准	得分
5. 节奏的试题，要看各方面的配合程度，根据相应的契合度分值不同。	10-70 分
6. 口答题，包括主奏乐器，乐曲名称等的口答题	0-10 分

具体分值以最终题面为准。

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试替考等，均属造假行为。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	大学音乐鉴赏 Music Appreciation for College Students	课程代码	009101261919
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	刘琳	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，**课程性质：**必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

公共艺术教育的基本任务是培养大学生健康的情感和高雅的艺术品位，启发和丰富其形象思维，它对于提高全体学生的审美素质，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有独特的重要作用。本课程通过学习音乐基本理论、音乐史、音乐欣赏等，使学生掌握基本的音乐语言，如旋律、节奏、节拍、音色、和声、调式等，了解不同音乐体裁的风格特征，增强学生对音乐的理性认识，提高其音乐鉴赏力。

2. 设计思路：

本课程分为中国、西方两大部分四大篇（中国传统音乐篇、中国新音乐篇、西方古典音乐篇、西方现代音乐篇），将中西音乐历史沿革的概貌，以及与其同步的音乐作品中最具代表性和时代性的曲目，有机地融入课程的每一个单元之中，全面地介绍了各个历史时期每个作品的相关情况，如作者简介、作品简介、谱例等重要且简明的内容，并在每节课后为学生布置思考题。此外，增加了流行音乐部分，通过对流行音乐的正确认识，可以提高学生对善恶美丑的鉴赏力以及是非对错的判断力，合理地引导学生从文化的角度积极地去认识流行音乐。

二、课程目标

大学音乐鉴赏作为全校一门通识限选课，其教学目的在于增强学生对音乐的理性认识，提高其音乐鉴赏力，喜爱音乐，并能将音乐融入自己的生活。到课程结束时，学生应能：

(1) 掌握音乐的四大要素及美感特征，理解音乐的特性，了解音乐欣赏的内容及方法。

(2) 掌握不同时期的音乐文化特征，理解“移风易俗，莫善于乐”，了解中国音乐史的发展脉络。

(3) 掌握不同时期的音乐文化特征，理解古典主义音乐承前启后的作用，了解二十世纪音乐。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。本课程将包含较多的随堂练习、讨论、小组作业展示等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

(2) 按时完成常规课后思考题。这些思考题要求学生课后认真思考，只有按时思考，才能掌握课程所要求的内容。

(3) 完成教师布置的一定量的音乐试听和背景资料搜集等作业，其中大部分内容要求以小组合作形式完成。这些作业能加深对课程内容的理解、促进同学间的相互学习、并能引导对某些问题和理论的更深入探讨。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	中国传统音乐篇	8	
	八千年回响	2	骨笛、韶乐、《诗经》、古代歌曲
	民歌与歌舞	2	汉族民歌与歌舞 少数民族民歌与歌舞
	说唱音乐与戏曲音乐	2	说唱音乐 戏曲音乐
	器乐作品	2	独奏曲、合奏曲
2	中国新音乐篇	10	
	声乐新作	2	独唱歌曲、合唱与大型声乐作品
	器乐新声	2	独奏曲、协奏曲、合奏曲
	说唱与戏曲音乐新篇	2	说唱音乐 戏曲音乐
	歌剧与舞剧音乐	2	歌剧音乐 舞剧音乐
	中国流行音乐	2	上海滩、南风吹来、摇滚乐、探索与创新
3	西方古典音乐篇	10	
	巴洛克时期以前的	2	希腊音乐、中世纪音乐、文艺复兴时期的音乐

	音乐		
	巴洛克时期的音乐	2	声乐曲 器乐曲
	古典主义时期的音乐	4	声乐曲 器乐曲
	浪漫主义时期的音乐	2	声乐曲 器乐曲
4	西方现代音乐篇	4	
	20 世纪音乐	2	声乐曲 器乐曲
	西方流行音乐	2	70 年代以前的流行音乐 70 年代以后的流行音乐

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材：

《音乐鉴赏》，刘晓静主编，上海教育出版社，2009 年 9 月出版。

2、主要参考书：

《走进交响音乐》，齐东海著，大连理工大学出版社，2005 年 1 月第一版

《大学音乐鉴赏》，余丹红、梅雪林著，华东师范大学出版社，2007 年 2 月第一版

《中国近现代音乐笔谈》，李岚清著，高等教育出版社，2009 年 3 月第一版

六、成绩评定

(一) 考核方式 B：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	30
2. 期末考试成绩	70
总计	100

附：期末考试和平时表现评分标准

1) 考试的评分标准

作业的评分标准	得分

5. 严格按照题目要求完成，答题思路清晰，有个人对音乐的理解。	90-100 分
2. 基本按照题目要求完成，答题思路基本清晰，有一定个人对音乐的理解。	70-80 分
6. 未能完全按照题目要求完成，答题思路不很清晰，有少量个人对音乐的理解。	60-70 分
7. 不能按照题目要求完成，答题思路不清晰，没有个人对音乐的理解。	0-60 分

2) 课堂讨论及平时表现评分标准

课堂讨论、平常表现评分标准	得分
7. 资料的查阅、知识熟练运用，积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他同学合作、交流，共同解决问题。	90-100 分
8. 基本做到资料的查阅、知识的运用，能参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他其他同学合作、交流，共同解决	70-80 分
9. 做到一些资料的查阅和知识的运用，参与讨论一般、不能阐明自己的观点和想法，与其他同学合作、交流，共同解决问	40-60 分
10. 不能做到资料的查阅和知识的运用，不积极参与讨论，不能与其他同学合作、交流，共同解决问题。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如开卷考试抄袭他人答案，出现雷同试卷。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	钢琴音乐名家名作赏析 Appreciation of masterpieces written by piano masters	课程代码	
课程属性	通识教育	课时/学 分	32/2
课程性质	选修	实践学时	6
责任教师	董晓	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：
必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

钢琴一直被世人尊称为“乐器之王”。在其发展的漫漫历史长河中，涌现了大量优秀的钢琴作曲家和演奏家，为后世留下了巨大的精神财富，其中不乏名篇佳作。《钢琴音乐名家名作赏析》课程的目的在于通过对各时期、地域及流派的中外著名钢琴音乐家和音乐作品的讲解与赏析，帮助学生开阔音乐视野，提高艺术品位和音乐鉴赏能力。

本课程的教学内容主要包括三个方面：（1）西洋乐器钢琴的特点和历史沿革。（2）古今中外钢琴艺术发展史上的名家名作。（3）基本音乐理论知识的掌握和运用。

2. 设计思路：

本课程为非音乐表演专业学生的选修课程。考虑到大多数学生的实际情况，为了帮助学生们更为有效的吸收本课程的教学内容，特将课程设计为“理论+实践”型互动模式。理论环节主要是赏析钢琴音乐历史发展中的著名音乐家和作品，同时系统地穿插学习基本的乐理知识，重在讲授与答疑；实践环节则以音乐原理和方法的实际运用为主要目的，重在实操和训练。

具体的设计思路如下：

第一章 总论

（1）主要内容：对本课程教学内容进行总体概述；梳理钢琴发展的历史脉络；介绍西洋乐器钢琴的特点和历史沿革；讲解音乐欣赏的基本方法。

（2）教学要求：从宏观角度了解本课程的教学内容，掌握钢琴发展史脉络，理解钢琴乐器为何被尊为乐器之王。

（3）重、难点：了解钢琴乐器的特点，正确划分钢琴发展过程中的不同历史时期；掌握音乐欣赏的基本方法。

(4) 其它教学环节：教师与学生分别作自我介绍；将学生分组，便于讨论。

第二章 巴洛克时期的钢琴音乐名家名作

(1) 主要内容：“不是小溪而是大海”——巴赫；基础乐理知识：音名和唱名。

(2) 教学要求：掌握巴洛克时期的总体音乐风格；了解巴赫的生平故事代表作品；理解巴赫钢琴音乐创作的体裁和特点；认识和掌握音阶中各级音的音名和唱名。

(3) 重、难点：巴赫钢琴音乐创作的体裁和特点。

(4) 其它教学环节：学唱音阶。

第三章 古典主义时期的钢琴音乐名家名作

(1) 主要内容：“快乐爸爸”——海顿、“上帝的宠儿”——莫扎特、“伟大哲人”——贝多芬；基础乐理知识：时值与节奏。

(2) 教学要求：掌握古典主义时期的总体音乐风格；了解海顿、莫扎特和贝多芬的生平故事及其代表作品；理解三位作曲家钢琴音乐创作的特点；认识各种音符，掌握不同音符时值与节奏的组合。

(3) 重、难点：明确三位作曲家钢琴音乐创作特点的区别与联系；掌握正确的音值组合法。

(4) 其它教学环节：学打拍子。

第四章 浪漫主义时期的钢琴音乐名家名作

(1) 主要内容：“即兴大师”——舒伯特、“幻想青年”——舒曼、“浪漫诗人”——肖邦、“钢琴之王”——李斯特、“冥想者”——勃拉姆斯；“忧郁之花”——柴科夫斯基；“俄罗斯之魂”——拉赫玛尼诺夫；基础乐理知识：音程与和弦。

(2) 教学要求：了解浪漫主义时期的总体音乐风格；了解舒伯特、舒曼、肖邦、李斯特、勃拉姆斯、柴科夫斯基和拉赫玛尼诺夫的生平故事及其代表作品；理解七位作曲家钢琴音乐创作的特点。

(3) 重、难点：鉴别七位作曲家钢琴音乐创作的特点；建构音程与和弦。

(4) 其它教学环节：在指定音级上建构音程与和弦。

第五章 法国印象主义时期的钢琴音乐名家名作

(1) 主要内容：“色彩大师”——德彪西、“音响大师”——拉威尔；基础乐理知识：调式与调性。

(2) 教学要求：掌握印象主义时期的总体音乐风格；了解德彪西和拉威尔的生平故事及其代表作品；理解德彪西、拉威尔钢琴音乐创作的特点；学会辨识调式与调性。

(3) 重、难点：领会调式调性与音乐色彩的变化。

(4) 其它教学环节：辨识调式与调性。

第六章 中国钢琴音乐名家名作

(1) 主要内容：探索时期、繁荣时期、徘徊时期、创新时期；基础乐理知识：旋律的发展手法。

(2) 教学要求：掌握中国钢琴音乐发展的历史脉络；了解中国的钢琴作曲家及其代表作品；理解中国作曲家钢琴音乐创作的特点；掌握旋律发展的基本技巧。

(3) 重、难点：中国作曲家钢琴音乐创作的特点。

(4) 其它教学环节：学唱旋律。

第七章 当代流行钢琴音乐名家名作

(1) 主要内容：“钢琴王子”——理查德克莱德曼、“仙境风光”——班得瑞、“天籁之音”——神秘园、“配乐奇才”——久石让；基础乐理知识：音乐术语。

(2) 教学要求：了解当代流行钢琴乐坛的名家名作；认识各种音乐术语。

(3) 重、难点：把握不同风格的流行钢琴音乐的创作特点；辨识各种音乐术语。

(4) 其他教学环节：学看钢琴谱。

二、课程目标

《钢琴音乐名家名作赏析》课作为面向全校本科生（音乐表演专业学生除外）开设的一门通识选修课程，其教学目的在于帮助学生建立起对钢琴音乐历史上著名作曲家及其经典作品的认识 and 了解。到课程结束时，学生应能：（1）了解西洋乐器钢琴的特点和历史沿革。（2）熟悉西方键盘史上的代表作曲家和经典作品。（3）掌握和运用基本的音乐欣赏方法和音乐理论知识。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：（1）按时上课，认真听讲，保持课堂纪律。（2）主动配合教师进行教学互动。（3）积极参与课堂讨论和随堂测试。（4）及时完成教师布置的课后作业。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	第一章 总论	2	对本课程教学内容进行总体概述；梳理钢琴发展的历史脉络；介绍西洋乐器钢琴的特点和历史沿革；讲解音乐欣赏的基本方法。
2	第二章 巴洛克时期的钢琴音乐名家名作	2	“不是小溪而是大海”——巴赫； 基础乐理知识：音名和唱名。
3	第三章 古典主义时期的钢琴音乐名家名作	6	“快乐爸爸”——海顿、“上帝的宠儿”——莫扎特、“伟大哲人”——贝多芬； 基础乐理知识：时值与节奏。
4	第四章 浪漫主义时期的钢琴音乐名家名作	12	“即兴大师”——舒伯特、“幻想青年”——舒曼、“浪漫诗人”——肖邦、“钢琴之王”——李斯特、“冥想者”——勃拉姆斯；“忧郁之花”——柴科夫斯基；“俄罗斯之魂”——拉赫玛尼诺夫。 基础乐理知识：音程与和弦。
5	第五章 法国印象主义时期的钢琴音乐名家名作	2	“色彩大师”——德彪西、“音响大师”——拉威尔； 基础乐理知识：调式与调性。
6	第六章 中国钢琴音乐名家名作	4	探索时期、繁荣时期、徘徊时期、创新时期； 基础乐理知识：旋律的发展手法。
7	第七章 当代流行钢琴音乐名家名作	4	“钢琴王子”——理查德克莱德曼、“仙境风光”——班得瑞、“天籁之音”——神秘园、“配乐奇才”——久石让；基础乐理知识：音乐术语。

五、参考教材与主要参考书

- 1、参考教材：
- 2、主要参考书：

[1]李琴，《中西方钢琴音乐文化发展研究》，2014，中国书籍出版社

[2]周薇，《西方钢琴艺术史》，2003，上海音乐出版社

[3]李重光，《音乐理论基础》，1962，上海音乐出版社

六、成绩评定

(一) 考核方式 C：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 考勤、课堂讨论及平常表现	40
2. 期末考试成绩	60
总计	100

附：考勤、课堂讨论及平时表现评分标准

课堂讨论、平常表现评分标准	得分
11. 全勤；认真听讲，积极思考，勤做笔记；主动查阅资料、积极参与讨论。	90-100 分
12. 出勤较好；遵守课堂纪律，听课认真，能够主动参与讨论。	70-80 分
13. 出勤率不高；学习态度一般，讨论不够积极。	40-60 分
14. 无故旷课达六节及以上；课堂表现较差，不能做到正常参与讨论。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	电影音乐赏析 Movie Music Appreciation	课程代码	009101261940
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	0
责任教师	邹允	课外学时	0

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：必修、选修

一、课程介绍

1、课程描述：

随着电脑和网络的普及，电影音乐在学生群中的流行速度和影响日渐加快、加深，这种音乐涵盖了几乎所有的音乐形式，深受学生的喜爱。电影音乐并不仅是电影画面的简单配衬，而是音乐与画面、故事情节相结合的产物，具有特殊的视听形象特质，只有同时把感知、理解、体验、视听相结合，才能更全面、更深层次地理解电影及电影音乐艺术，即使是同一首乐曲出现在不同的电影场景有时也会给观众带来截然不同的感受。多学会鉴赏一种音乐形式，就会多一份审美的角度，多一份对艺术的积极态度。本课程通过优秀故事片片段的鉴赏，使学生掌握音乐语言在渲染背景，刻画人物心理方面的作用，通过不同时期、不同民族的故事片欣赏，使学生了解音乐在自然环境、时代空间、民间民俗等方面的描绘作用，并使学生感受到音乐的听觉形象和画面的视觉形象完美融合的立体感。

2、设计思路：

本课程通过对大量优秀电影作品配乐的深度分析，包括分析所使用音乐的主题旋律，和声、调式、音效处理、配器手法等作曲风格，以及部分影片中添加的声乐作品，使学生能够在欣赏电影音乐的过程中开拓视野，丰富音乐基础理论知识，了解到更多的音乐表现形式。通过对电影音乐的鉴赏，培养学生欣赏音乐特别是电影音乐的能力，并通过对音乐艺术的理解，更深刻地理解电影这一艺术形式，进而培养学生高尚的审美情趣，和人文素养。从而提高学生的综合素质，使学生在今后的学习和工作中拥有更多的优势。

二、课程目标

本课程旨在提高本科生艺术素养。课程结束后学生应达到的具体目标：

1、了解电影音乐的起源与发展、音乐语言是怎样在电影中体现的、电影音

乐的陈述方式。

2、明确音乐在电影作品中的重要作用：音乐对电影作品背景的渲染作用；音乐在刻画人物思想和心理的作用、音乐对时间连贯性的作用等。

3、可以分辨西方电影音乐家各自的风格、电影歌曲不同的艺术处理方式、中外动画片配乐的异同等。

4、熟悉我国多民族电影音乐的多样性、民族音乐语言在电影作品中体现、我国现代电影作品配乐的发展趋势。

5、熟知一定数量的电影作品并能够主动从整体上感受和评价电影及电影音乐艺术。

三、学习要求

本课程作为音乐类通识限选课，要求学生：

1、按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论和随堂练习。本课程包含较多的随堂练习、讨论、小组作业展示等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

2、按时完成常规练习作业，在课下观看老师指定类型的电影作品，避免仅凭个人兴趣选择研究对象，通过积累各种不同种类的电影音乐，全面了解电影音乐的陈述方式。

3、通过课堂学习掌握一定的音乐基础理论。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	课程概述	2	电影的起源与发展、默片时代的配乐、有声电影产生的歌舞电影、古典音乐与电影的结合、电影音乐及歌曲创作的发展、电影配乐和时代的审美相结合。
2	音乐基础理论及电影音乐鉴赏基础知识	2	音乐基础理论、电影音乐的分类、电影音乐的陈述方式、电影音乐的特性、音乐语言在电影中的体现。
3	音乐在电影作品中的作用	4	1、电影音乐的基本作用、电影音乐的现实性和功能性、电影音乐的处理方式、主题音乐或主题歌曲的作用、电影音乐的类型、音乐对电影作品的推动和渲染作用。 2、请学生自选电影音乐片段举例说明音乐在电影作品中的作用。

4	国外优秀影片配乐鉴赏	8	1、结合画面欣赏不同时期、不同民族的优秀电影配乐：美国影片配乐赏析、印度歌舞片配乐欣赏、日本故事片配乐欣赏、西欧故事片配乐欣赏。 2、了解音乐语言对人物形象的塑造和剧情结构的连贯的作用。 3、引导学生形成观赏影片时注意音乐作用。
5	中国电影音乐的发展	2	中国电影音乐主要发展阶段及其特点： 1、1905-1945 年中国电影音乐的萌芽与初创时期。 2、1949-1966 年中国电影音乐的成熟与发展阶段。 3、改革开放后电影音乐的现代化与国际化。 4、20 世纪 90 年代起电影音乐的通俗化。
6	中国优秀影片配乐赏析	4	1、中国早期的城市歌舞片配乐赏析、以聂耳为代表的左翼作曲家所创作的电影歌曲赏析、民族歌舞片赏析、近年来各种题材的故事片配乐赏析、不同时期电影作品配乐赏析、不同民族电影作品配乐赏析。 2、结合现实感受电影音乐的时代性。
7	其它电影作品配乐赏析	6	赏析中外优秀动画片、动作片、武侠片、科幻片的配乐、电影歌曲赏析。
8	中外著名电影音乐家介绍及代表作赏析	4	汉斯·季默及其作品赏析、詹姆斯·霍纳及其作品赏析、巴德拉门蒂及其作品赏析、谭盾及其作品赏析、奥斯卡最佳音乐获得者及其作品赏析、我国不同时期杰出电影音乐家及其作品赏析。

五、参考教材与主要参考书

1、参考教材：教师根据教学内容自备讲义。

2、主要参考书：

(1)《中外经典影片音乐赏析》，杨宣华/编著，中国广播电视出版社，2007年10月第一版，2007年0月第一次印刷；

(2)《电影音乐赏析》，[法]皮埃尔·贝托米厄/著，杨围春、马琳/译，2005年3月第一版，2005年3月第一次印刷；

(3) 《电影与音乐》，罗展凤/著，三联书店出版，2005年8月第一版，2005年8月第一次印刷；

(4) 《电影中的音乐》，狄其安/著：上海音乐出版社，2008年第一版第一次印刷；

(5) 《电影电视剧音乐分析教程（21世纪传媒音乐专业系列教材）》，曾田力、雷伟/著，中国传媒大学出版社，2006年第一版第一次印刷；

(6) 《影视鉴赏》，李会中/主编，北京师范大学出版社，2008年1月第一版，2008年1月第一次印刷；

(7) 《声音设计-电影中语言、音乐和音响的表现力》[美]索南夏因/著，王旭峰/译，浙江大学出版社，2007年第一版第一次印刷；

(8) 《音乐的分析与创作（修订版）》，杨儒怀/著，人民音乐出版社，2003年9月北京第2版，2003年9月北京第一次印刷；

(9) 《新音乐作品分析教程》，彭志敏/著，湖南文艺出版社，2004年10月第一版，2004年10月第一次印刷；

(10) 《西方文明中的音乐》，[美]保罗·亨利·朗/著，顾连理、张洪岛等/译，贵州人民出版社，2001年3月第一版，2001年3月第一次印刷；

(11) 《听音乐—音乐欣赏教程》，[美]罗杰·凯密恩/著，王美珠等/译，世界图书出版公司，2008年6月第一版，2008年6月第一次印刷；

(12) 《配器法基础教程》，高鸿祥/著，人民音乐出版社，2003年1月第一版，2003年1月第一次印刷。

六、成绩评定

考核方式 C：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他.

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、均属造假行为。不按照老师的要求完成作业或选择考试论文题目，均属违反学习诚信。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	舞蹈欣赏 Dance Appreciation	课程代码	009101261927
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	刘琳	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：
必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

公共艺术教育的基本任务是培养大学生健康的情感和高雅的艺术品位，启发和丰富其形象思维，它对于提高全体学生的审美素质，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有独特的重要作用。本课通过对舞蹈基本理论、名作鉴赏、舞剧等内容学习，增强大学生对舞蹈艺术的了解和兴趣，提高对舞蹈艺术美的欣赏能力，达到具备舞蹈评论的水平。

2. 设计思路：

本课程结合普通高校学生对舞蹈作品现有的接受力，选择适当的专业核心知识、专业术语、名词等，给予每个经典舞蹈作品应有的历史和事实评价，客观地对待作品。从大框架上按照独舞、双人舞、三人舞、群舞、舞剧的类别分类，便于学生梳理、类比、关照。课程采用同一话题、类型、道具等比较参考价值的作品合并教授的方式，自然梳理出同类作品的特色及规律，得出让普通高校学生可以运用和分辨的实际鉴赏标准。

二、课程目标

舞蹈欣赏课作为全校本科学生的一门通识限选课程，其教学目的在于增强大学生对舞蹈艺术的了解和兴趣，提高对舞蹈艺术美的欣赏能力，达到具备舞蹈评论的水平。到课程结束时，学生应能：

(1) 掌握舞蹈的起源与艺术特征，理解何为舞蹈，了解有关舞蹈艺术的基本常识。

(2) 掌握舞蹈鉴赏活动的条件构成和心理过程，理解舞蹈鉴赏的本质，了解舞蹈鉴赏的社会作用。

(3) 掌握舞蹈的种类、结构及创作技法，理解中国舞蹈历史文化分析，了解舞蹈观念的历史沿革。

(4) 掌握不同舞蹈种类的特点，理解中国古典舞的生成，了解舞剧的发展历史。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课,上课认真听讲，积极参与课堂讨论，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

(2) 完成教师布置的一定量的舞蹈作品赏析和背景资料搜集等作业，其中大部分内容要求以小组合作形式完成。这些作业能加深对课程内容的理解、促进同学间的相互学习、并能引导对某些问题和理论的更深入探讨。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	绪论	2	
	舞蹈鉴赏魅力	1	舞蹈鉴赏的本质、鉴赏能力的培养与社会作用
	舞蹈基本理论	1	舞蹈观念的历史沿革、舞蹈的种类、结构及创作技法
2	独舞鉴赏	5	
	概说	1	当身体无以凭借
	舞作品读	2	《雀之灵》《木兰归》《秦俑魂》《摘葡萄》 《敦煌彩塑》《绿带当风》《昭君出塞》《醉鼓》 《蒙古人》《一片绿叶》《挂帅》
	思维尝试	2	《扇妞》《扇舞丹青》《书韵》
3	双人舞鉴赏	5	
	概说	1	身体的“握手”
	舞作品读	2	《同行》《士兵兄弟》《老伴》《萋萋长亭》 《飞天》《新婚别》
	思维尝试	2	《牧歌》《青蛇与白蛇》
4	三人舞鉴赏	5	
	概说	1	美在“打破”之间
	舞作品读	2	《牛背摇篮》《高原女人》《金山战鼓》《我的 兄弟姐妹》

	思维尝试	2	《小伙·四弦·马樱花》
5	群舞鉴赏	5	
	概说	1	滴水汇海，胜之以“图”
	舞作品读	2	《士兵与枪》《黄河》《小城雨巷》《千手观音》《霓裳羽衣舞》
	思维尝试	2	《长城》
4	舞剧鉴赏	10	
	爱情主题	4	《天鹅湖》《吉赛尔》《一把酸枣》
	战争主题	2	《白毛女》《红梅赞》《红色娘子军》
	民族风	4	《丝路花雨》《云南印象》

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材：

《舞蹈鉴赏》 江玲 陈鸿 毛毳主编 上海教育出版社 2009年10月第一版。

3、主要参考书：

《西方舞蹈鉴赏》 欧建平著 光明日报出版社 1996 第一版

《舞蹈艺术通论》 汪以平著 南京大学出版社 2006年7月第一版

《中国舞蹈艺术鉴赏指南》 黄明珠著 上海音乐出版社 2001年1月第一版

《中国舞蹈名作赏析》 田静著 人民音乐出版社 2002年1月

《风姿流韵——舞蹈文化与舞蹈审美》 于平著 中国人民大学出版社 1999年11月

六、成绩评定

(一) 考核方式 B：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	30
2. 期末考试成绩	70
总计	100

附：期末考试和平时表现评分标准

1) 考试的评分标准

作业的评分标准	得分
1. 严格按照题目要求完成，答题思路清晰，有个人对音乐的理解。	90-100 分
2. 基本按照题目要求完成，答题思路基本清晰，有一定个人对音乐的理解。	70-80 分
3. 未能完全按照题目要求完成，答题思路不很清晰，有少量个人对音乐的理解。	60-70 分
4. 不能按照题目要求完成，答题思路不清晰，没有个人对音乐的理解。	0-60 分

2) 课堂讨论及平时表现评分标准

课堂讨论、平常表现评分标准	得分
15. 资料的查阅、知识熟练运用，积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他同学合作、交流，共同解决问题。	90-100 分
16. 基本做到资料的查阅、知识的运用，能参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他其他同学合作、交流，共同解决	70-80 分
17. 做到一些资料的查阅和知识的运用，参与讨论一般、不能阐明自己的观点和想法，与其他同学合作、交流，共同解决问	40-60 分
18. 不能做到资料的查阅和知识的运用，不积极参与讨论，不能与其他同学合作、交流，共同解决问题。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如开卷考试抄袭他人答案，出现雷同试卷。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	歌剧表演精选 Opera performance featured	课程代码	18004007
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	郑琳	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：
必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

本课程是建立在分析基础上的艺术鉴赏类课程，同艺术、哲学、历史、文学、语言学等人文学科联系较为紧密，选课学生应具有浓厚的音乐兴趣及基本的人文知识。

2. 设计思路：

让学生了解什么是歌剧，如何感受歌剧，古今中外音乐的发展的情况、作家和作品的基本情况，如何分析人物角色，如何将声乐技巧与实际的表演相结合，培养学生对中外歌剧的兴趣，提高大学生的歌剧欣赏水平和表演能力。

2. 课程与其他课程的关系：

本课程宜在学生具有声乐、形体、舞台表演、音乐心理学、中外音乐史、西方音乐史、等一系列音乐相关基础上开设。

二、课程目标

1、通过对歌剧进行介绍和欣赏，从音乐的基本要素的感知入手，让学生欣赏浏览古今中外丰富多彩的歌剧宝藏，了解歌剧的语言和古今中外歌剧的发展概貌。

2、使学生对中外歌剧有一定程度的了解和认识；歌剧排练是声乐技能在表演实践中全面体现的核心课。它是个人演唱技术与他人合作的协调艺术，以多声部形式演唱美妙和谐的音乐。

3、学生在学习声乐技能、戏剧表演、表演实践及意大利、法语、德语语音的基础上，演唱大量优秀的重唱作品，不断提高学生的演唱能力、再创造能力及合作能力。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

课后欣赏和查阅搜集相关资料，巩固课堂所讲解的内容，提高欣赏水平；对于实践部分，课后要思考、练习和设计表演动作，分析、理解作品，深入挖掘自身表演潜力、锻造个性表演能力。

四、教学进度

序号	主题	主要内容概述
1	欣赏	歌剧的概念、形成和发展
2		中国歌剧欣赏
3		外国歌剧欣赏
4	排练	表演实质
5		表演实践
6		舞台人物形象创造

二、参考教材与主要参考书

1、参考教材：无

2、主要参考书：

西洋歌剧简史与名作   周小静   高等教育出版社   2006.2
第一版

歌剧与观念   保罗·罗宾逊   华东师范大学出版社
2008.4 第一版

歌剧概论   钱苑 林华   上海音乐出版
社   2003.4 第一版

六、成绩评定

(一) 考核方式   E ：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	30
2. 平时测验成绩	20

3. 期末考试成绩	50
总计	100

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	精品赏析与演唱技能	课程代码	009101261912
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	陶艺	课外学时	

一、课程介绍

1. 课程描述

精品赏析与演唱技能课的目的旨在使学生了解关于古典音乐与经典歌剧、电影音乐的基本知识，初步建立鉴赏精品音乐、歌剧、电影音乐的方法和能力，逐步增强对精品艺术的兴趣。本课程是建立在分析基础上的艺术鉴赏类课程，同艺术、哲学、文学、历史 等人文学科联系较为紧密，选课学生应具有浓厚的艺术兴趣及基本的人文知识。

2. 课程设计

本课程面向全校不同专业、不同年级的本科生，旨在通过向学生展示、评析中西方不同时代、不同类型的典型代表作品及人物方式，使学生了解或掌握音乐欣赏中的基本方法，丰富学生们的美学知识，提升学生们对音乐作品的鉴赏和审美能力，从而提高学生的综合素质打下基础。课程内容主要包括古典音乐、歌剧、声乐、电影、器乐赏析这五部分。这五部分相互联系，既有共性，也有不同之处，通过赏析、比较，更能使学生全方位的领会精品赏析与演唱技巧的真谛。

二、课程目标

精品赏析与演唱技能作为普通高校艺术类选修课中的一门重要的基础课，其主要目的在于逐步增强不同专业学生对精品艺术的鉴赏能力和兴趣。在课程结束时，学生应能：

(1) 通过音乐理论、乐理基础知识的介绍，使学生掌握音乐精品鉴赏的基本理论和方法，提高审美能力和艺术欣赏水平；

(2) 学习不同时期经典声乐作品、作曲家的创作风格及演唱者的声乐演唱方法，提高学生的人文艺术素养，弘扬民族文化；

(3) 音乐艺术是表现艺术，通过该课程的学习，以提升学生的认知能力，充分发挥学生的主观能动性，培养学生的创造性，激发学生高尚、健康的人文精神。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论。课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分；

(2) 既要注重知识的连贯性及衔接关系，又要注意在全面的基础上有所侧重，选择自己感兴趣的方向进行深入研究；

(3) 除按规定统一在课堂上观看老师播放的经典作品外，在保证本专业正常学习的前提下，学生应尽可能多地利用课余时间欣赏不同类型的中外经典音乐作品。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	总论	2	歌剧史、古典音乐、精品电影简介，及代表性作曲家、歌唱家、演奏家简介，重点对作曲家、导演、演奏家的发展流变进行分析介绍，使学生掌握古典音乐中重要的时间、地点、人物；理解歌剧同艺术及人类社会的关系；了解导演在电影中的重要作

			用。
2	古典音乐赏析	6	作曲家、演奏掌握古典音乐的基本形式、精品音乐作品简介，重点分析理解重要古典音乐片段，使学生理解古典音乐的基本风格，了解古典音乐的渊源家。
3	歌剧赏析	6	歌剧简介，音乐及戏剧分析，美声时代的美学原则介绍，重点分析理解主要歌剧及咏叹调，使学会掌握歌剧属性、理解歌剧的基本风格、了解歌剧的经典片段。
4	美声音乐、民族音乐、流行音乐赏析	6	美声音乐、民族音乐、流行音乐简介，重点分析理解美声音乐、民族音乐、流行音乐的重要段落，使学生掌握美声音乐、民族音乐、流行音乐的名家唱段；理解美声音乐、民族音乐、流行音乐的基本风格；了解美声音乐、民族音乐、流行音乐的社会及历史背景。
5	经典电影赏析	6	经典电影的音乐及戏剧分析，重点分析理解经典电影中的主要角色及重要段落，使学生掌握著名导演的生平和代表作剧名；理解经典电影的基本风格；了解经典电影的社会及历史背景。
6	中国民间音乐及西洋音乐对比	6	中国民间音乐及西洋音乐的器乐、声乐对比，重点分析理解中国民间音乐及西洋音乐的重要段落，使学生掌握中国民间音乐及西洋音乐中的代表作；理解中国民间音乐及西洋音乐的基本风格；了解中国民间音乐及西洋音乐的综合性宏大场面及音乐精神。

五、参考教材与主要参考书

1. 参考教材：无

2. 主要参考书：西洋歌剧简史与名作 周小静编著 高等教育出版社

2006.2 第一版

歌剧与观念

保罗·罗宾逊 华东师范大学出版社

2008.4 第一版

歌剧概论

钱苑 林华 上海音乐出版社

2003.4 第一版

六、成绩评定

1. 考核方式：提交论文
2. 成绩综合评分体系

成绩综合评分体系（百分制）	比例%
1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	30
2. 期末考试成绩	70
总计	100

七、撰写小组成员： 陶艺

撰写时间：2016年8月1日

八、审核人：

九、院（系）学术委员会签章

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	乐器与器乐作品鉴赏 Appreciation of Musical Instruments and works	课程代码	009101261951
课程属性	通识教育	课时/学 分	32/2
课程性质	选修	实践学时	0
责任教师	邹允	课外学时	0

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，**课程性质：**必修、选修

一、课程介绍

1、课程描述：

本课程属于通识限选课，从大学生审美和艺术修养的实际出发，旨在提高本科生的音乐鉴赏能力和高尚的审美情趣。课程致力于拓展学生的知识面，普及乐器相关知识，以古今中外的优秀器乐作品为基础，扩大学生的音乐事业，提高学生的音乐感受能力、想象能力、理解能力、鉴赏能力和演奏能力，掌握多种乐器的基本构造、演奏技法、音乐表现形式、音乐体裁等知识，并在教学过程中紧密结合音乐要素及中外音乐史等方面的学习，使学生逐步具备准确、敏锐地从整体上感受、体验及表现音乐内容的能力。

2、设计思路：

本课程通过对大量中外乐器及其代表作品的介绍，包括乐器分类、各种乐器的发声原理、构造、材质、音色特点、发展演变历史及主要演奏技巧等，使学生能够在学习过程中开拓视野，丰富音乐基础理论知识，了解到更多的音乐表现形式。

二、课程目标

本课程旨在提高本科生艺术素养。课程结束后学生应达到的具体目标：

- 1、能从外观上识别乐器，能区分各乐器的音色特点，了解常见乐器的发展过程及发声原理。
- 2、了解国内外著名音乐家的作曲及演奏风格，掌握欣赏一般器乐作品的规律和基本方法。
- 3、掌握一定的音乐基础理论知识。

三、学习要求

本课程作为音乐类通识限选课，要求学生：

- 1、按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论和随堂练习。本课程包含较多的随堂练习、讨论、小组作业展示等课堂活动，课堂表现和出勤率是

成绩考核的组成部分。

2、按时完成常规练习作业，积极在课上或课后尝试演奏各类乐器，熟悉各类乐器的名称、基本构造和演奏技巧，并积累一定数量的器乐作品。

3、通过课堂学习掌握一定的音乐基础理论知识。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	课程概述	2	1、乐器的起源与发展、音乐和乐器的定义。 2、音乐历史时期简介：古老的欧洲音乐、巴洛克时期、古典时期、浪漫主义时期、现代音乐、我国古代音乐、我国近现代音乐、我国当代音乐。
2	音乐基础理论	2	音乐基础理论、音乐的基本构成要素、五线谱、音程、和弦、调式调性、西洋大小调音阶、我国民族调式五声音阶。
3	弦乐器及相关器乐作品	6	1、详细介绍小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴、吉他、里拉琴、琉特琴、西滕琴等乐器。2、欣赏相关器乐作品。
4	木管乐器及相关器乐作品	4	1、详细介绍短笛、长笛、单簧管、双簧管、大管、萨克斯管等乐器。 2、欣赏相关器乐作品
5	铜管乐器及相关器乐作品	4	1、详细介绍小号、长号、大号、圆号、阿尔卑斯号、蛇形号等乐器。 2、欣赏相关器乐作品。
6	键盘乐器及相关器乐作品	4	1、详细介绍古钢琴、大键琴、钢琴、管风琴、手风琴、电子键盘等乐器。 2、欣赏相关器乐作品。
7	打击乐器及相关器乐作品	4	1、详细介绍定音鼓、边鼓、大鼓、三角铁、木琴、锣、碰铃等乐器。 2、欣赏相关器乐作品。
8	我国民族乐器及相关器乐作品	6	1、详细介绍我国民族乐器二胡、阮、竹笛、笙、唢呐、古筝、琵琶、杨琴等乐器。 2、欣赏相关器乐作品。

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材：教师根据课程需要自备讲义。

2、主要参考书：

- (1) 《乐器插图百科》，[英]马科斯·韦德-马修斯/著，区昊/译，高等教育出版社，2009年5月第1版第2次印刷；
- (2) 《音乐圣经》，林逸聪/编撰，华夏出版社，2000年1月第1版，2010年1月第8次印刷；
- (3)、《音乐基础理论教程》，周复三/编著，山东大学出版社，1991年12月第1版，1999年4月第4次印刷；
- (4)、《中国民族音乐》，王耀华/主编，上海音乐出版社，1993年5月第1版，2003年12月第9次印刷；
- (5)、《音乐的分析与创作（修订版）》，杨儒怀/著，人民音乐出版社，2003年9月北京第2版，2003年9月北京第1次印刷；
- (6)、《新音乐作品分析教程》，彭志敏/著，湖南文艺出版社，2004年10月第1版，2004年10月第1次印刷；
- (7)、《西方文明中的音乐》，[美]保罗·亨利·朗/著，顾连理、张洪岛等/译，贵州人民出版社，2001年3月第1版，2001年3月第1次印刷；
- (8)、《听音乐—音乐欣赏教程》，[美]罗杰·凯密恩/著，王美珠等/译，世界图书出版公司，2008年6月第1版，2008年6月第1次印刷；
- (9)、《配器法基础教程》，高鸿祥/著，人民音乐出版社，2003年1月第1版，2003年1月第1次印刷。

六、成绩评定

考核方式 C：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他.

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、均属造假行为。不按照老师的要求完成作业或选择考试论文题目，均属违反学习诚信。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	世界多元音乐与体态律动	课程代码	0091012619 26
课程属性	通识教育	课时/学分	32/1.5
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	李庆昱	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

《世界民族音乐》课程目标是揭示当今世界各地、各民族音乐的特点，阐明音乐与自然、社会的关系以及音乐在文化整体中的意义、世界各地各民族音乐之共性与特性，树立理解和尊重多元音乐文化的观念。

2. 设计思路：

1. 理论与实践相结合。从音像资料的视听入手，再作理论概括，使音像视听与理论讲授有机结合，以增进学生的感性、理性认识。

2. 知识掌握与情感、态度、价值观形成相结合。

3. 音乐与文化相结合。

4. 音乐审美与创造性思维成长相促进。

5. 学科知识的传授与基础教育教学方法的启迪相结合。

3. 课程与其他课程的关系：

通过对世界各地、各民族音乐的学习，理解音乐作为文化的一个重要组成部分，与自然、社会、历史、文化，尤其是人，有着十分密切的关系。进而理解音乐在文化整体中的意义以及各民族音乐之共性与特性。

二、课程目标

1. 知识与技能

1) 获得世界各地、各民族音乐的主要体裁、形式、乐器、乐种和音乐形态特征等方面的基础知识。

2) 进行演唱演奏实践教学，使学生感受和初步掌握世界各地、各民族音乐的体裁、形式、乐器、乐种的演唱演奏的基本技能。

3) 在实践感受和体验中，了解有关世界各地、各民族的音乐传统、音乐文化观念、以及音乐的发展与变化等方面的基本知识。

2. 过程与方法

4) 掌握跨文化音乐比较研究的基本理论、知识和方法，以此来分析世界各地、各民族的音乐及其特点。

5) 在比较世界各地、各民族音乐文化的过程中，提高学生对音乐的分析和鉴赏能力。

6) 通过对世界各地、各民族多种多样音乐风格和丰富的音乐表现手法的

了解，促进学生创造性思维能力的发展。

7) 在教师的教学示范中，学生获得有关《世界民族音乐》课程教学的经验和体验，并养成关注中小学基础音乐教育教学改革的习惯。

3. 态度、情感与价值观

8) 培养学生对世界各地、各民族音乐学习的兴趣，在学习不同民族的音乐传统及其优秀音乐作品的过程中，扩展学生的全球文化视野，树立理解和尊重多元音乐文化的观念，培养尊重不同文化的理念、培养学生参与国际音乐文化交流的能力。

9) 激发学生探究音乐艺术文化的志趣，能主动地进行研究性学习，培养和发展探索精神和创新意识。

10) 通过对世界各地、各民族音乐的学习，理解音乐作为文化的一个重要组成部分，与自然、社会、历史、文化，尤其是人，有着十分密切的关系。进而理解音乐在文化整体中的意义以及各民族音乐之共性与特性。

三、学习要求

1. 理论与实践相结合。从音像资料的视听入手，再作理论概括，使音像视听与理论讲授有机结合，以增进学生的感性、理性认识。要求学生背唱一定数量的外国民歌，并分析其音乐特点。有条件的学校，可组织某些地区、国家、民族的乐队，让学生在演奏实践中进一步体会其音乐特点。

2. 知识掌握与情感、态度、价值观形成相结合。在关注学生学习和掌握外国民族音乐知识的同时，重视将知识的掌握与激发学习兴趣、形成正确的态度和音乐审美价值观有机地结合起来，以培养理解和尊重世界多元文化的观念。

3. 音乐与文化相结合。在对世界各地、各民族音乐的分析过程中，贯穿“文化中的音乐”和“音乐中的文化”的内涵，以利于理解音乐在文化整体中的意义。

4. 音乐审美与创造性思维成长相促进。在对世界各地、各民族音乐的鉴赏、演奏、演唱和创作、即兴创作等学习活动中，探究音乐文化奥秘，促进学生创造性思维能力的发展。

5. 学科知识的传授与基础教育教学方法的启迪相结合。在外国民族音乐课程的教学中，既要关注本学科知识理论体系的传授，又要关注基础教育中的外国民族音乐的教学内容和学校音乐课程改革发展的实际，注意将新的教育思想、教学方法、教学内容贯穿渗透于教学过程之中，为学生从事基础教育的音乐课程改革奠定基础 and 提供启迪。

四、教学进度

序号	专题 或主题	计划 课时	主要内容概述	实验实践 内容 或课外练习等
1	第一章 绪论	2	1. 绪论：世界民族及其音乐 1) 民族与民族文化、民族音乐； 2) 世界民族概况； 3) 文化脉络中的音乐； 4) 世界民族音乐的文化区划； 5) 多元文化与世界民族音	...

			乐教育。	
2	第二章 亚洲音乐	4	1、东亚音乐 介绍日本、朝鲜半岛、蒙古的音乐。 2、东南亚音乐 介绍泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等国的音乐。 3、南亚音乐 介绍印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹等国的音乐。	
3	第三章 非洲音乐	6	介绍东非、西非、南非、中非各国的音乐。	
4	第四章 北美土著音乐	6	介绍因纽特人、印第安人和在美国、加拿大的欧洲、非洲移民音乐。	
5	第五章 欧洲音乐	6	介绍欧洲各国的音乐。	
7	第七章 拉丁美洲音乐	6	介绍拉丁美洲各国的音乐。	
8	第八章 总结	2	回顾总结	

五、参考教材与主要参考书

世界音乐，杰夫·托德主编，2003年4月第1版，陕西师范大学出版社

六、成绩评定

(一) 考核方式 C：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	20
2. 平时测验成绩	30
3. 期末考试成绩	50
总计	100

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	素描 Sketch	课程代码	009101261939
课程属性	通识教育	课时/学分	34/1.5
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	王宇	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：
必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

素描课是一切造型艺术中最基础的课程之一，素描这一概念的提出，从广义讲，他泛指一切单色绘画。除色彩方面的内容外，素描包含了一切造型艺术的基本法则、概念和要素，对于造型基础训练，素描提供了认识论和方法论的研究内容。同时，素描作为独立的艺术种类，自有其独特的艺术价值。本大纲是结合非美术专业学生学习的特点，通过本课程的学习，使学生掌握素描的基本理论和技能，培养正确的观察方法和表现手法，具备一定的素描造型能力和良好的艺术鉴赏能力，达到艺术理论，技能，修养等方面的协调发展，激发他们的想象力、创造力。

2. 设计思路：

素描课堂作业以写生训练为主，把逻辑思考和技能训练结合起来，认识素描造型诸因素之间的互为联系，掌握表现形体、结构、构图、空间、体积、明暗、质感、节奏、调子等的基本技能。在教学内容、课堂讲授、作业练习过程中，遵循从简到繁、由易到难、由浅入深、循序渐进的原则。坚持贯彻因材施教的原则，在教学中注意学生个性和创造力的培养，启发学生独特的艺术感受，引导学生研究正确的观察方法和表现方法。在教学中注重学生对素描造型的基本规律的掌握，运用多种材料多种表现方式引导学生研究把握形体、结构、空间、体积、色调、质感等的表现。利用各类资料 and 多媒体教学手段，观摩和欣赏古今中外优秀的作品，拓展学生的艺术视野，提高艺术鉴赏能力。

3. 课程与其他课程的关系：《色彩》、《油画》、《版画》

二、课程目标

素描课作为非美术专业学生的选修课程，其目的在于提高学生的素描绘画能力。到课程结束时，学生应能：

(1) 掌握素描的基本理论和技能，掌握正确的艺术观察方法和表现手法，具备一定的素描造型能力和较高的艺术鉴赏能力。

(2) 通过写实素描、设计素描、意象素描内容的赏析，使学生了解素描作为造型艺术的基础，具有多种表现方式。开拓学生的创造性思维能力，使学生掌握素描基本的造型表现技能，并在此过程中去激发学生的想象力、创造力，提高其审美表现力。

(3) 通过写生实践，使学生了解和掌握素描绘画的基本步骤，并在实践中具备不断探索如何完善画面构图的能力。具备深入刻画的能力，营造出完整画面的能力。掌握手、眼、脑的协调能力。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课,上课认真听讲，积极参与课堂讨论、随堂练习。课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

(2) 按时完成常规练习作业。这些作业要求学生按书面形式提交，只有按时提交作业，才能掌握课程所要求的内容。延期提交作业需要提前得到任课教师的许可。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	第一章 素描概述	2	1. 素描与其它造型艺术的关系 2. 素描作品分类、作品赏析 3. 素描的基本工具及应用
2	第二章素描造型的基本要素	2	(1). 构图、素描画面构成因素的讲解 素描的基本造型要素： a. 点、线、面与形、体、块 b. 结构、形体、透视、比例 c. 三大面，五大调

			(2).素描透视知识 a. 基本概念 b. 平行透视 c. 成角透视 (3). 素描的观察方法及表现方法 表现方法步骤: ①构图起稿 ②大色调关系 ③深入表现形体结构 ④调整完成
3	第三章简单石膏几何形体写生	2	立方体、圆球体、圆柱体、锥柱合体、圆球体、六面柱体等几何形体组合写生练习
4	第三章简单石膏几何形体写生	2	立方体、圆球体、圆柱体、锥柱合体、圆球体、六面柱体等几何形体组合写生练习。
5	第四章复杂石膏几何形体写生	2	石膏五官、石膏几何形、少量水果等物体的组合写生练习
6	第四章复杂石膏几何形体写生	2	石膏五官、石膏几何形、少量水果等物体的组合写生练习。
7	第五章简单静物写生	2	简单静物写生实践(石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习)。

8	第五章简单静物写生	2	简单静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。
9	第五章简单静物写生	2	简单静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。
10	第五章美术资源赏析	2	优秀美术作品赏析
11	第五章复杂静物写生	2	复杂静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。
12	第五章复杂静物写生	2	复杂静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。
13	第五章复杂静物写生	2	复杂静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。
14	第五章复杂静物写生	2	复杂静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。
15	第五章复杂静物写生	2	复杂静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。
16	第五章复杂静物写生	2	复杂静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。
17	第五章复杂静物写生	2	复杂静物写生实践（石膏五官写生、石膏像写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习）。

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材：

主要参考书：

[1] 蒋跃著 2003年3月第1版《绘画构图学教程》中国美术学院出版社

[2] 宫六朝著 1999年第1版《静物素描教学问答》河北美术出版社

六、成绩评定

（一）考核方式 D ：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

（二）成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 课堂作业、课堂讨论及平常表现	50

2. 期末考试成绩	50
总计	100

附：作业和平时表现评分标准

1) 作业的评分标准

作业的评分标准	得分
1. 严格按照作业要求并及时完成，构图平衡和谐、富有美感，画面整体效果和表现的各种关系完整，形体结构塑造突出，局部细节刻画、质感等方面生动精致。	90-100 分
2.	
8.	
9. 基本按照作业要求并及时完成，构图合理，画面整体效果和表现的各种关系较完整，形体结构塑造较突出，局部细节刻画、质感等方面较好。	70-80 分
10. 不能按照作业要求，未按时完成，构图合理，画面整体效果较弱，形体塑造和细节等方面较弱。	40-60 分
11. 不能按照作业要求，未按时完成，画面不完整。	0-30 分

2) 课下作业、课堂讨论及平时表现评分标准

课下作业、课堂讨论、平常表现评分标准	得分
19. 按时完成作业，资料的查阅，积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法。	90-100 分
20. 基本做到按时完成作业，资料的查阅，能参与讨论、能阐明自己的观点和想法。	70-80 分
21. 做到完成作业，一些资料的查阅，参与讨论一般、不能阐明自己的观点和想法。	40-60 分
22. 不能完成作业，做到资料的查阅，不积极参与讨论。旷课四次以上。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	舞台表演 stage performance	课程代码	18004038
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	郑琳	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：
必修、选修

一、课程介绍

1. 课程描述：

《舞台表演》是音乐表演专业的一门重要课程。是声乐与舞台表演相结合，是声乐表演艺术的完整表现，对培养学生把声乐课堂中所学知识运用到实践中，在实践中树立正确的声音概念，克服歌唱心理障碍，提高演唱水平，有重要意义。演唱作品时，要求演唱者姿势正确，吐字、咬字基本清晰，作品内容把握准确，声音自然流畅，舞台形象自然大方。学生通过丰富的课堂实践，逐步提高歌唱心理素质，更好地把握作品内容和处理作品，锻炼舞台实践能力。力求做到“声情并茂”，“神形兼备”的演唱。声乐舞台表演与其他表演艺术一样，是借助语言与形体动作两大表演要素进行艺术创造。

2. 设计思路：

通过学习舞台表演形、台、声、表的基础理论，观摩话剧、舞蹈、影视、歌剧等等艺术作品，掌握基本的演出实践技能，让音乐表演各专业的学生具备基本的舞台演出心理素质和驾驭舞台的能力，从而对本专业演出起到锦上添花的作用。

3. 课程与其他课程的关系：

本课程宜在学生具有声乐、形体、舞台表演、音乐心理学、中外音乐史、西方音乐史、等一系列音乐相关基础上开设。

二、课程目标

1、（课程结束后学生在知识、技能和态度三个层面达到的目标）

通过学习舞台表演形、台、声、表的基础理论，观摩话剧、舞蹈、影视、歌剧等等艺术作品，掌握基本的演出实践技能，让音乐表演各专业的学生具备基本的舞台演出心理素质和驾驭舞台的能力，从而对本专业演出起到锦上添花的作用。

2、本课程属于技能训练性较强的科目，对学生个人性格、情感、气质、心理等层面有一定的要求，针对不同学生的特点要因才施教。首先要学生树立公众环境敢表现的自信心，加强在表现欲望方面的训练，锻炼良好的心理素质，为表演专业奠定基础。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

（按照掌握、理解、了解三个层次对学生学习提出要求）

不拘一格，挖掘每个学生自身的艺术潜质，让每个学生都有上舞台表演的锻炼机会，最大限度的发挥学生的夸张的表演欲望，尽力展现本人艺术气质，达到准确扑捉各种艺术形象的目的。同学间相互揣摩，交换角色，达到创新的效果。

四、教学进度

序号	主题	主要内容概述
1	模仿训练	观摩话剧、电影、戏曲、歌剧等不同风格的优秀艺术作品，感受演员的不同角色的表现感受。
2	声乐训练	具备基础的声音表现能力，训练气息的运用，以达到音色的调整。
3	台词训练	通过各种诗歌、朗诵、讲故事、绕口令等语言训练，达到准确运用语言表达的目的。
4	形体训练	基本的动作模仿，舞台协调走步训练，或者舞蹈学习，以塑造形体的美感。
5	舞台训练	单人及多人表演作品创作。从生活中挖掘材料，在舞台上进行再加工。

五、参考教材与主要参考书

1. 《播音发声学》作者：徐恒 编著。出版社：北京广播学院出版社。2000年4月第6版。
2. 视各种电脑网络适时作品而定。

六、成绩评定

（一）考核方式 E：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

（二）成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%

1. 课下作业、课堂讨论及平常表现	30
2. 平时测验成绩	20
3. 期末考试成绩	50
总计	100

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	西方现代艺术赏析 Morden Art Appreciation	课程代码	009101261932
课程属性	通识教育	课时/学分	34/1.5
课程性质	选修	实践学时	
责任教师		课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：必修、选修

一、 课程介绍

1. 课程描述：

西方现代艺术赏析课是培养学生艺术修养的一门通识选修课程，帮助学生树立正确的审美观、审美理想，培养他们健康的审美情趣；本课程包括西方现代艺术概论、西方近现代艺术众多流派的形成、西方现代雕塑和西方后现代艺术等内容，将系统地介绍西方近代美术以及现代美术的各个不同历史时期的发展概貌，同时对各主要时期的艺术流派的产生、特征、代表画家以及他们的作品进行详细的讲解。

2. 设计思路：

通过本课程的讲解使学生了解西方艺术领域中三大艺术类型的确立、西方现代艺术形成的社会原因和背景以及西方现代艺术的本质和特征，使同学们对西方近现代艺术有一个全面的了解。了解到不能把象不象，看懂看不懂作为评价的标准，学习用视觉艺术语言去分析作品。现代主义艺术的产生并不单是一种艺术现象，本课程通过充分了解西方近现代艺术的各个时期的艺术流派、艺术大师和经典佳作，详细分析艺术大师的生平和时代背景，在每个章节中除理论讲授内容外，还配有大量的作品图片、视频资料以及课堂探讨、课后思考等内容，希望通过学习，学生能对西方现代艺术的发展有一个比较清晰地了解，培养学生良好的审美鉴赏能力。

3. 课程与其他课程的关系：《西方美术十五讲》

二、 课程目标

西方现代艺术赏析课是学生的一门通识教育的选修课程，其教学目的在于提高学生的审美鉴赏能力。到课程结束时，学生应能：

(1) 了解西方艺术史脉络，掌握西方现代艺术三大类型的艺术特点，理解西方现代艺术的本质特征。

(2) 了解和掌握西方现代艺术各流派的艺术特点和代表艺术家,理解他们艺术表达的出发点和特征。

(3) 通过欣赏美术作品,使学生具备运用艺术语言和造型因素去分析西方现代艺术的能力。

三、学习要求

要完成所有的课程任务,学生必须:

(1) 按时上课,上课认真听讲,积极参与课堂讨论。课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

(2) 按时完成练习作业。这些作业要求学生按时提交,只有按时提交作业,才能掌握课程所要求的内容。延期提交作业需要提前得到任课教师的许可。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	第一章. 西方现代艺术概论	2	第一节. 西方现代艺术领域中三大艺术类型的确立 1. 古希腊时期
2	第一章. 西方现代艺术概论	2	第一节. 西方现代艺术领域中三大艺术类型的确立 2. 文艺复兴时期 3. 现代艺术发展时期
3	第一章. 西方现代艺术概论	2	第一节. 西方现代艺术的形成 第三节. 西方现代艺术的本质与特征
4	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第一节. 印象派与新印象派
5	第二章. 西方现代艺术众	2	第二节. 后印象派

	多流派的形象		
6	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第三节. 象征主义与纳比派
7	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第四节. 野兽派与立体主义
8	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第五节. 意大利未来主义 第六节. 表现主义与德国表现主义
9	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第七节. 俄国的至上主义与构成主义 第八节抽象艺术与荷兰风格派
10	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第九节达达主义
11	第二章. 西方现代艺术众多流派的形	2	第十节. 形而上画派与超现实主义

	象		
12	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第十一节. 抽象表现主义
13	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第十二节. 波普艺术 第十三节. 欧普艺术与极少主义
14	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第十四节. 20 世纪 60-70 年代欧美其他先锋艺术流派
15	第二章. 西方现代艺术众多流派的形象	2	第十五节. 20 世纪欧美重要艺术家介绍
16	第三章. 西方现代雕塑	2	第三章. 西方现代雕塑 第一节. 西方现代雕塑的过渡时期 第二节. 西方现代雕塑的创立时期 第三节. 西方现代雕塑的发展时期 第四节. 西方现代雕塑的融合时期
17	第四章. 西方后现代艺术	2	第四章. 西方后现代艺术

			第一节后现代艺术产生的背景 第二节关于后现代艺术的定义 第三节. 后现代艺术的形象——“新绘画”的产生

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材：

2、主要参考书：

[1]王昌建编著 2007年1月第一版《西方现代艺术赏析》中国电力出版社

[2]（美）H. H. 阿纳森著、邹德侗等译 1994年2月第一版《西方现代艺术史：绘画·雕塑·建筑》天津人民美术出版社

六、成绩评定

（一）考核方式 C：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

（二）成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
1. 课堂作业、课堂讨论及平常表现	50
2. 期末考试成绩	50
总计	100

附：作业和平时表现评分标准

1) 作业评分标准

作业的评分标准	得分
12. 严格按照作业要求并及时完成，论文具有鲜明的个人观点或是个人感悟与见解，论述详实。	90-100分
13. 基本按照作业要求并及时完成，态度认真，论文中有少量个人观点或是没有太多个人见解和观点的	70-80分
14. 不能按照作业要求，未按时完成，或是应付作业，或是论文中有明显错误	40-60分
15. 不能按照作业要求，未按时完成或抄袭他人论文。	0-30分

2) 课下作业、课堂讨论及平时表现评分标准

课下作业、课堂讨论、平常表现评分标准	得分
23. 资料的查阅，积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法。	90-100分

24. 基本做到资料的查阅，能参与讨论、能阐明自己的观点和想法。	70-80 分
25. 做到一些资料的查阅，参与讨论一般、不能阐明自己的观点和想法。	40-60 分
26. 不能做到资料的查阅，不积极参与讨论。旷课四次以上。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	近现代经典绘画作品鉴赏 The Near Modern Classic Painting Work Appreciates	课程代码	009101212103
课程属性	通识教育	课时/学 分	32/2
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	张锦莉	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，**课程性质：**必修、选修

一、 课程介绍

1. 课程描述：

本课程虽然界定在近现代、经典、绘画词汇的的绘画鉴赏教学，但通过实践教学以及对课程的深入思考，认为课程的关键点是近现代绘画的转折和近现代绘画体系建立及新的特征。鉴于我国绘画的复杂性、多元性、传承成，即解决一幅经典的绘画作品需要从传承性上来做基础讲解，并运用一些学生可以理解的宗教、哲学、历史、考古等相邻跨学科的知识点作出透彻的解析。否则仅仅就近现代的绘画讲解，一方面比较乏味浅显，加上中国古典的绘画是它的母体或是根基，对有一定基础的专业性的学生，可以断章讲解，但作为普修性的艺术教育类的课程，还需要给学生们打些基础，而且是必要的；另一方面，在实际教学中如若不适宜作为通识性课程的开设，很难达到一定的教学效果。同时古典绘画部分基础内容可以与近现代形成有效合适的比对，这样比单纯切入近现代更有效果，又能解决好课程的关键点转折。在美术史专业上本就很难定位，也即分类及定位本身就很难有一个统一的界定，界定存在不严谨性，好在无论从事美术研究和美术教学，以不同的方式教学研究在实际中归类中都有一个明朗的目的，为了实现一个有效的效果。

2. 设计思路：

近现代绘画发展也是博大精深的，特别结合作为通识性课程的普修行、广泛性和专业性等特征，按照朝代发展，围绕其发展和学科研究设定三个重要的问题来界定和开展教学，既解决了这门课程中主要研究问题，又适合学生短期内广泛性、体系性、灵活性及交叉性的学习。三个重要问题是：一是文人画的发展和创新；二是多民族多元文化影响下的中国绘画；三是东西方绘画融合和建立有新中国特色的中国绘画体系作为本学期主要学习任务。三个问题以三为

重点，以一为次重点基础，二既单独简单涉及，但在实际的教学过程中，二的很多内容已融合到一与三某部分（章节）的讲解中，很难分的清清楚楚。

二、课程目标

通过对这门课程的教学使学生基本达到对我们中国基本经典绘画作品的内容、创作背景和基本特征到能鉴赏一些经典绘画作不等不同层次的能力掌握，对作为重要的文人画做出基本体系的认识和理解，在以中国古典绘画为基础上对于近现代绘画做出清晰的对比和深入的学习。强化中国绘画的传承性和民族性，同时注重正是在多民族多元文化铸造下，民族性绘画在永恒的发展中才得以变得经典。此外使学生获得一种学习方法，一种走出课堂后的进一步自我独立学习、实践的自觉性，无论是在艺术馆的实践参观中，还是在个人未来不同职业的发展中，以及对于每位学生的个体素养的提升都是不可或缺的重要组成部分。

在当前多元文化的发展中注重传统文化学习，传承传统文化，激活传统，创新发展。对浓缩了中华民族优秀宝贵文化的结晶作品的学习，对于当前把我们的价值观落实到实处、细微点，为实现我们的中国梦而努力这一行动是有益的。在这一过程中培育热爱我们的文化、民族、国家的情感、自信心和使命感是有帮助的。培育真善美的品质，在生活中学会为人处世的态度方式，真正领会老庄哲学思想，学会生活，热爱生活。对父母孝，对师长尊，对身边人包容、关怀。

二、学习要求

在本课程的教学过程中，使学生掌握经典绘画的特征、背景、主要技法和鉴赏绘画的学习方法等相关方面的学习；通过对每一节课程详细知识点有导向性和目的地学习，紧扣课程中学习性研究性的三大问题，衡量重要经典绘画的坐标位置，以对这些经典绘画作深度全面理解，也即成就每幅经典绘画的理由。此外，在对中国数十幅经典绘画的学习中，对相关课堂中或教学范围中涉及的同类绘画要有基本的认识，或学会一种鉴赏的基本方法，同时对与学习经典绘画相关的宗教、历史、民俗跨学科知识有一定的关注学习。

此外要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论、师生互动、随堂练习和考试。本课程将包含较多的不同形式的师生互动、专题讨论、小组协作展

示等课堂活动，课堂表现是成绩考核的重要组成部分，出勤率和笔记是考量学生的学习态度和综合表现的重要方面。

(2) 对本课程纲要的整体了解，根据教师的要求和课程的内容及延伸，学生自行借阅学习书目，并对可观优秀书目的介绍和班级传阅。

(3) 完成教师布置的一些课后少量作业和部分资料的阅读，通过对一两个问题的有导向的解决，有助于明确课后复习和课前预习。

(4) 课前预习及课后复习，课后补充完善笔记，建立适合自己复习和长效学习的笔记。在这一系统的学习中建立个人或模糊或清晰的轮廓体系，掌握几个主要内容，了解主体内容和有关交叉学科的延伸内容，保存一些问题和思考。在这一过程中积淀一些艺术知识素养，建立一种自觉学习的意识和自主认知的能力。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	课程导览及准备	1	近现代绘画作品鉴赏概述及学期课程计划安排
2	第二章 魏晋经典绘画	2	1. 书画之源 2. 魏晋气韵
3	第二章：唐五代宋经典绘画	6	1. 唐风余韵 2. 宋意雅文
4	第三章：元明清经典绘画	6	1. 复古与发展 2. 传承与创新 3. 正统与非正统
5	课堂讨论	2	主题：“话”马专题 提前4周搜集、整合，小组研讨，课堂讨论，知识共享。
6	第五章：近现代经典绘画 (第一节：东西绘画融合)	9	1. 20世纪初期：美术救国，初建美术体系 徐悲鸿、刘海粟 2. 20世纪中期：美术发展，根植祖国，寻找中国画的中国路。 吴冠中、张大千 3. 20世纪80年代：“海飘”西行，魂系中国，革新

			中国画。 陈逸飞（艾轩、陈丹青、王沂东、陈逸明）
7	第二节：建立有新中国特色的中国绘画体系	6	1. 东西求索，足迹南北，践行中国新山水画 ——李可染、傅抱石 2. 铮铮铁骨，丹青照心，撼定花鸟画的中国路 ——潘天寿 3. 赤子护生，舞动民族情，质朴民趣 ——丰子恺、黄胄
8	复习	2	总结复习及补充

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材（告知学生需要购买的教材）

没有固定教材，需参考多本书目。

2、主要参考书

- [1] 杨新 【英】班宗华 (Barnhart R.M.)，1997，《中国绘画三千年》。北京：外文出版社/纽黑兰：耶鲁大学出版社。
- [2] 王朝文 邓福星，2011，《中国绘画史》（共11卷）。北京：北京师范大学出版社。
- [3] 中国文物学会专家委员会，2010，《经典中国艺术史》。安徽：黄山出版社。
- [4] 陈传席，2015，《中国山水画史》。天津：天津人民美术出版社。
- [5] 【英】迈克尔·苏立文，2014，《中国艺术史》（共三卷）。上海：人民美术出版社。
- [6] 李霖灿，2014，《中国名画研究》。浙江：浙江大学出版社。
- [7] 杨泓，2015，《美术考古半世纪》。北京：人民美术出版社。
- [8] 陈传席，2008，《中国绘画美学史》。北京：人民美术出版社。
- [9] 【美】安吉拉·法尔科·霍沃，2008，《中国文化与文明》 美国：耶鲁大学出版社。

六、成绩评定

（一）考核方式 D ：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

（二）成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%

1. 课堂表现	30
2. 考勤及笔记	20
3. 期末考试成绩	50
总计	100

附：作业和平时表现评分标准

1) 作业（测设）的评分标准

作业的评分标准	得分
16. 严格按照作业要求并及时完成，基本概念清晰，解决问题的方案正确、合理，能提出不同的解决问题方案。	90-100 分
17. 基本按照作业要求并及时完成，基本概念基本清晰，解决问题的方案基本正确、基本合理。	70-80 分
18. 不能按照作业要求，未按时完成，基本概念不清晰，解决问题的方案基本不正确、基本不合理。	40-60 分
19. 不能按照作业要求，未按时完成，基本概念不清晰，不能制定正确和合理解决问题的方案。	0-30 分

2) 课堂讨论及平时表现评分标准

课堂讨论、平常表现评分标准	得分
27. 资料的查阅、知识熟练运用，积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他同学合作、交流，共同解决问题。	90-100 分
28. 基本做到资料的查阅、知识的运用，能参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他其他同学合作、交流，共同解决问	70-80 分
29. 做到一些资料的查阅和知识的运用，参与讨论一般、不能阐明自己的观点和想法，与其他同学合作、交流，共同解决问题的	40-60 分
30. 不能做到资料的查阅和知识的运用，不积极参与讨论，不能与其他同学合作、交流，共同解决问题。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	中国传统民间美术鉴赏 Art Survey history of China and Foreign	课程代码	009101261924
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	张锦莉	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，**课程性质：**必修、选修

一、 课程介绍

1. 课程描述：

对中国传统民间美术中图案纹样作出概括的认知，力主从学生们的记忆最深刻的年画图案着手，作为中国传承久远的重要民俗中的年画，对年画的主要类别和主题图案依照历史的发展，重塑图案醇厚文化知识。中国图案纹样的发展史其实是中国民间美术的发展史，甚至更早。通过对我国远古及早期文明的陶器、青铜器和玉器中的经典图案作出系统和深入的解读，更是对这一最璀璨文明的认识。在图案文化的传承中，汉代的文化确立显赫的中华文明的主体文化，对这一社会生活及艺术文化中的载体“汉画像砖”中的代表性的图案纹样，有一个清晰的认识。这也见证了唐、宋和明清对中国早期文化的复制和不朽地研究的重要性。

如何把历史与现实社会拉近、传承和创新文化，是我们不止的学习和思考。而即墨榭子中的图案纹样作为胶东民间美术诸多地域性图案纹样的典范，具备一定的代表性，把即墨榭子图案纹样放置于胶东节日风俗和人生礼仪中去研究认识，不仅了解其在胶东民间艺术文化传承，还可以通过对器物图案纹样的类比性研究，其价值是可观的。

满清作为中国古代最后的一个王朝时期，又是北方少数民族中的重要民族之一，其发展有着三千余年的历史，对满族服饰中的图案纹样的研究，还有一定的现实意义。既是让学生解读满族服饰纹样的深层民俗文化知识，又对中华文明的复杂和融合性有更进一步的理解和传承。

2. 设计思路：

通过对本课程的学习，使学生掌握中国传统民间美术中的典范图案纹样的主要类别和主体图案，并有一定系统的认知。理解中国传统民间美术中经典图

案纹样背后的文化，并对图案所在的民俗历史有一定的了解，进而对不同文明不同的图案纹样类比有一定的了解。

在教学中围绕陶器、青铜器和玉器图案纹样及其文化以及即墨榭子中的图案纹样及其文化，作为重点和难点讲解引导分析。结合对热点的讨论学习，加深对重点知识点的理解，使得学生有一个系统的学习，并结不同有递进的讨论和简单习题的课堂中的训练，来完成对庞大图案及其文化的尽可能多的学习和理解。

二、课程目标

通过对本课程的学习，使学生认识到中国民间美术是中国民俗文化艺术中的重要组成部分，是中国民族艺术宝藏中的精华。无论作为民俗中的器物造型还是器物中的图案纹样具有举足轻重的地位，而把器物纹样放置于原民俗生活环境中去研究，从远古时期至今天的民众节日风俗中研究其原生态的文化知识，甚至扩展至器物材质的研究。把艺术文化的研究放置于人类学、社会学、历史学、考古学，可能的话还会运用神话学和宗教学研究。这一过程中，把中国传统民间文化中的基本图案纹样中的研究成果和系统知识应用在教学中，为学生开设出一门既是民俗艺术文化的基本课程，又立足于本地域丰富的民间美术资源。这一教学过程和效果不仅可以解决民间美术的基本概念、特征和典范图案纹样及其文化，又能有效深入地解决对中国经典名画中的不可或缺的有关图案纹样的解读。

(1) 以中国传统民间美术为导引，以丰富多彩的教学为平台，引入多个学科、多元知识体系，超越单一课程，敦实学生基础知识的掌握，达成对我们身边的民俗艺术的真正解读和诠释，或者说对中华文明内核的理解。

(2) 塑造学生的爱国情操，增强民族自信心，进而创造新的中华文明。

(3) 对生活原本不理解或视若无睹的纹样、图案，乃至器物本身的复原民俗文化理解。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论、师生互动、随堂练习。本课程将包含较多的不同形式的师生互动、专题讨论、小组协作展示等课堂活动，尤其依靠团队的协作共同完成对器物和纹样的扩展性和地域性的理解。课堂表现特别是成绩考核的重要组成部分，出勤率和笔记是考量学生的学习态度和综合表现的重要方面。

(2) 关注家乡、身边的民俗器物及纹样，并置入当地民俗节日中去理解，注重当地百姓，老人们的口头述说，再有目的的查阅书籍的深入理解。

(3) 根据教师的要求和课程的内容及延伸，学生自行借阅学习书目，并对可观优秀书目的介绍和班级传阅。

(4) 完成教师布置的一些课后少量作业和部分资料的阅读，通过对一两个问题的有导向的解决，有助于明确课后复习和课前预习。

(5) 课前预习及课后复习，课后补充完善笔记，建立适合自己复习和长效学习的笔记。在这一系统的学习中建立个人或模糊或清晰的轮廓体系，掌握几个主要内容，了解主体内容和有关交叉学科的延伸内容，保存一些问题和思

考。在这一过程中积淀一些艺术知识素养，建立一种自觉学习的意识和自主认知的能力。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	课程导览及准备	1	中国传统民间美术鉴赏概述及学期课程计划安排
2	第一章：门神	3	1. 门神的源 2. 门神类别 2. 主要门神
3	第二章：器物图纹中的“图腾、生殖、神仙”崇拜	12	1. 原始陶器、玉器、青铜器 2. 汉画像砖主要图案及其文化
5	第四章：“胶东榼子图纹”中的中国吉祥图纹	6	1. 胶东民俗节日中的榼子图案及纹样的民俗文化 2. 胶东人生礼仪中的榼子图案及纹样的民俗文化
6	第五章：满族服饰纹样中的民族色彩与少数民族服饰纹样的对比	8	1. 满族服饰、日常生活中的图案及纹样的民俗文化和比较 2. 满族宗教及风俗礼仪中的图案及纹样的民俗文化和比较
7	复习	2	总结复习及补充

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材（告知学生需要购买的教材）

没有固定教材，需参考多本书目。

2、主要参考书

[1]孙建君, 2005, 《中国民间美术教程》。天津：天津人民出版社。

[2]孙建君, 2006, 《中国民间美术鉴赏》。重庆：西南师范大学出版社。

[3]靳之林, 2004, 《中国民间美术》。北京：五洲传播出版社

[4]靳之林, 2002, 《生命之树》。广西：广西师范大学出版社。

[5]易心 肖翱子, 2004, 《中国民间美术》。湖南：湖南大学出版社。

- [6]张道一 廉晓春, 1987 《美在民间》。北京: 北京工艺美术出版社。
 [7]张道一, 1994, 《张道一文集》(上、下)。安徽: 安徽教育出版社。
 [8]王树村, 2004, 《中国民间美术史》。广东: 岭南美术出版社。
 [9]马银文, 2006, 《中华民俗艺术大全》。北京: 中国三峡出版社。
 [10]雷圭元, 1997, 《中国图案美》。湖南: 湖南美术出版社。

六、成绩评定

(一) 考核方式 D : A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系:

成绩综合评分体系	比例%
1. 课堂表现	30
2. 考勤及笔记	20
3. 期末考试成绩	50
总计	100

附: 作业和平时表现评分标准

1) 作业(测设)的评分标准

作业的评分标准	得分
20. 严格按照作业要求并及时完成, 基本概念清晰, 解决问题的方案正确、合理, 能提出不同的解决问题方案。	90-100 分
21. 基本按照作业要求并及时完成, 基本概念基本清晰, 解决问题的方案基本正确、基本合理。	70-80 分
22. 不能按照作业要求, 未按时完成, 基本概念不清晰, 解决问题的方案基本不正确、基本不合理。	40-60 分
23. 不能按照作业要求, 未按时完成, 基本概念不清晰, 不能制定正确和合理解决问题的方案。	0-30 分

2) 课堂讨论及平时表现评分标准

课堂讨论、平常表现评分标准	得分
31. 资料的查阅、知识熟练运用, 积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法, 能与其他同学合作、交流, 共同解决问题。	90-100 分
32. 基本做到资料的查阅、知识的运用, 能参与讨论、能阐明自己的观点和想法, 能与其他其他同学合作、交流, 共同解决问	70-80 分
33. 做到一些资料的查阅和知识的运用, 参与讨论一般、不能阐明自己的观点和想法, 与其他同学合作、交流, 共同解决问题的	40-60 分
34. 不能做到资料的查阅和知识的运用, 不积极参与讨论, 不能与其他同学合作、交流, 共同解决问题。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	中外美术简史 Art Survey history of China and Foreign	课程代码	009101261904
课程属性	通识教育	课时/学分	32/1.5
课程性质	选修	实践学时	
责任教师	张锦莉	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，**课程性质：**必修、选修

一、 课程介绍

1. 课程描述：

这门课程既包含了艺术的起源，涉及了世界经典岩画的赏析和对人类早期的艺术重要理念的了解，了解了艺术的起源，才能对艺术的发展及当代艺术的状态做到最通透的理解，也是弥补中外美术史的完整性。在美术史的发展历程中，人类文明始终让我们感到文明的伟大、自豪，文明的神秘性和璀璨始终让我们无法跨越，对世界重要文明下美术的涉猎同样是美术史所涵纳的重要知识体系之一，我们了解过去是为了更多的认识现在。文艺复兴的光环到今天亦让我们、让全世界受益匪浅，通过对文艺复兴各阶段性简单了解，让我们重新游览意大利、罗马古都，欣赏学习文艺复兴的璀璨艺术，透过一幅幅经典的绘画，一个个有力的雕像，一座座蒙上历史尘埃的建筑，和学生一起理解人性的回归，复兴的精华及艺术的发展。

伴随美术史的发展进程，带领学生游览古今中外经典美术作品，通过对经典作品的

赏析把握美术发展的历程及重要理念的呈现。无论是对现代艺术还是后现代艺术的学习，当代艺术始终在时下的艺术舞台上上演着，我们要做精要的学习。我会在每周的新闻动态中使同学们对一个个名字，一幅幅作品不再陌生。

中外美术简史是一门综合了多种学科的美术类课程，用艺术诠释美术史进程的背

景，用精美的作品复原人类的一段段历史，用深刻的文化解读我们对历史的把握。

2. 设计思路：

本课程在学习时要引导学生把握“中外美术简史”的脉络，掌握其基本常识；熟悉美术史的重要历史时期及艺术发展；走进名家，解读中外经典名画；了解与中外美术简史相关的知识，得以灵活学习、掌握，补充学生的知识缺失，完善学生个人的知识结构。

对以下课程内容有精确的学习和理解。艺术的起源，对玉文化的理解，了解玉器的

背景才能实现与玉的真正对话，这是我们源远流长的华夏文明中重要组成部分；人类文明所呈现的诸多艺术造型，在文明进程复杂的关系中掌握不同文明下的美术造型及其相互关系。文艺复兴对后来艺术的影响，它是人类艺术的觉醒和重要的发展阶段，通过精彩的作品和视觉的旅程，解读文艺复兴时期的美术。中外经典艺术作品赏析，不仅仅是对中外美术史发展历程中主要作品的学习，更重要的是要真正了解艺术之间错综复杂的关系，把握其体系，分析其关系，紧抓其特征，在轻松愉悦的艺术审美体验中变实现了把握宏观的艺术作品，也学会了一种学习美术史的方法，这样的学习是高于单纯的艺术作品鉴赏。

二、课程目标

中外美术简史作为一门大学本科教学中面向不同专业的泛式普及性通识教育选修课程，其教学目的在于弥补学生在艺术教育方面所普遍存在的缺失，从而在大学教育中培养出全面发展的合格人才。

(1) 以中外美术简史为导引，以丰富多彩的教学为平台，引入多个学科、多元知识体系，超越单一课程，敦实学生基础知识的掌握，达成对美术史的真正解读和诠释。

(2) 使学习美术理论及丰富的知识成为学生们日后一种不可或缺地习惯，提升其艺术素养，达成艺术教育，使艺术成为我们生活中不再遗失和艺术人生中的重要组成部分。

(3) 开阔学生的视野，活跃学生的思维，陶冶学生的情操，提高学生的素养，让学生以审美的眼光来审视我们多姿的生活，用艺术来装扮生活。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论、师生互动、随堂练习和考试。本课程将包含较多的不同形式的师生互动、专题讨论、小组协作展示等课堂活动，课堂表现是成绩考核的重要组成部分，出勤率和笔记是考量学生的学习态度和综合表现的重要方面。

(2) 对本课程纲要的整体了解，根据教师的要求和课程的内容及延伸，学生自行借阅学习书目，并对可观优秀书目的介绍和班级传阅。

(3) 完成教师布置的一些课后少量作业和部分资料的阅读，通过对一两个问题的有导向的解决，有助于明确课后复习和课前预习。

(4) 课前预习及课后复习，课后补充完善笔记，建立适合自己复习和长效学习的笔记。在这一系统的学习中建立个人或模糊或清晰的轮廓体系，掌握几个

主要内容，了解主体内容和有关交叉学科的延伸内容，保存一些问题和思考。在这一过程中积淀一些艺术知识素养，建立一种自觉学习的意识和自主认知的能力。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	课程导览及准备	2	中外美术简史概述及学期课程计划安排
2	第一章：艺术的起源	3	2. 人类早期的艺术形式 2. 原始宗教的产生与人类形成、艺术产生的关系 3. 陶器艺术与陶文化 4. 玉器艺术与玉器文化（之一）
3	第二章：艺术的起源及拓展	4	1. 玉器艺术与文化（之二） 2. 岩画艺术与人类的关系
4	第三章：艺术的发展和人类的文明	9	1. 古埃及文明 2. 古埃及美术 3. 古埃及美术与其它美术的关系 4. 古希腊和罗马美术
5	第四章：艺术发展中的辉煌	5	1. 文艺复兴时期 西方美术 2. 文艺复兴时期 中国美术
6	第五章：艺术的进程及精品作品解读	7	1. 中国近现代美术（按照时期、画派精品理解） 2. 外国近现代美术（按照时期、画派精品理解）
7	复习	2	总结复习及补充

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材（告知学生需要购买的教材）

没有固定教材，需参考多本书目。

2、主要参考书

[1] 黄宗贤，2004，《中国美术史纲要》。重庆：西南师范大学出版社。

[2] 陈洛加，2004，《外国美术史纲要》。重庆：西南师范大学出版社。

[3] 皮道坚 劭宏，2005，《中外美术简史》。广西：广西师范大学出版社。

[4] 李龙生 刘超, 2005, 《中外美术简史》(上、下)。安徽: 安徽美术出版社。

[5] 【英】迈克尔·苏立文, 2014, 《中国艺术史》。上海: 人民美术出版社。

[6] 郭晓川, 2000, 《中西美术史方法论比较》。河北: 河北美术出版社。

[7] 雅克·德比奇等, 2002, 《西方艺术史》海南: 海南出版社。

[8] 教材编写组, 2008, 《外国美术史及作品鉴赏》。北京: 高等教育出版社。

[9] 【法】著艾马努埃尔·阿纳帝, 2007, 《艺术的起源》北京: 中国人民大学出版社。

[10] 鲍诗度, 2009, 《西方现代派美术》。北京: 中国建筑工业出版社

[11] 王洪义, 2008, 《西方当代艺术》。哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社。

[12] 【美】安吉拉·法尔科·霍沃, 2008, 《中国文化与文明》美国: 耶鲁大学出版社。

六、成绩评定

(一) 考核方式 D : A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系:

成绩综合评分体系	比例%
1. 课堂表现	30
2. 考勤及笔记	20
3. 期末考试成绩	50
总计	100

附：作业和平时表现评分标准

1) 作业(测设)的评分标准

作业的评分标准	得分
24. 严格按照作业要求并及时完成, 基本概念清晰, 解决问题的方案正确、合理, 能提出不同的解决问题方案。	90-100 分
25. 基本按照作业要求并及时完成, 基本概念基本清晰, 解决问题的方案基本正确、基本合理。	70-80 分
26. 不能按照作业要求, 未按时完成, 基本概念不清晰, 解决问题的方案基本不正确、基本不合理。	40-60 分

27. 不能按照作业要求，未按时完成，基本概念不清晰，不能制定正确和合理解决问题的方案。	0-30 分

2) 课堂讨论及平时表现评分标准

课堂讨论、平常表现评分标准	得分
35. 资料的查阅、知识熟练运用，积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他同学合作、交流，共同解决问题。	90-100 分
36. 基本做到资料的查阅、知识的运用，能参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他其他同学合作、交流，共同解决问	70-80 分
37. 做到一些资料的查阅和知识的运用，参与讨论一般、不能阐明自己的观点和想法，与其他同学合作、交流，共同解决问题的	40-60 分
38. 不能做到资料的查阅和知识的运用，不积极参与讨论，不能与其他同学合作、交流，共同解决问题。	0-30 分

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	中国民族乐器展演 Performance of Chinese Folk Instruments	课程代码	
课程属性	通识教育	课时/学 分	32\2
课程性质	选修课	实践学时	
责任教师	王莹莹	课外学时	

课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：
必修、选修

一、 课程介绍

1. 课程描述：本课程主要向同学们介绍中国上下五千年具有代表性的优秀音乐文化，使学生对民间器乐的产生发展和分类等有基本的了解，基本能够辨别不同乐器的音色及演奏方法。

2. 设计思路：

(一) 总论

- 1、主要内容：介绍中国上下五千年具有代表性的优秀音乐文化。
- 2、教学要求：使同学们对民间器乐的产生发展和分类等有基本的了解。
- 3、重点、难点：深刻感受到五千年古老音乐文化的精髓。

(二) 第一章 民族器乐介绍

1、主要内容：逐一介绍民族器乐的各种乐器，鉴赏乐曲，认识演奏家与乐曲风格流派。

2、教学要求：对我国传统乐器的起源、产生、流传、以及乐器结构、发音或音乐特色有基本的了解，基本能够辨别不同乐器的音色，懂得乐器分类的方法。

3、重点、难点：理解不同器乐的特性与优势，了解乐器的表现力。

4、其它教学环节：穿插讨论环节、学生在课堂上的作业展示，如 PPT。

(三) 第二章 民族音乐演奏家、作曲家、著名乐团介绍

1、主要内容：介绍民族音乐界中优秀的演奏家、作曲家的艺术经历以及著名乐团的经典曲目

2、教学要求：使学生从音乐家的艺术经历中对音乐者的学习经历与生活有所了解。

3、重点、难点：了解音乐家。

(四) 第三章 经典民族音乐介绍

- 1、主要内容：包括经典民族乐曲、经典民族音乐种类、民歌、戏曲等，以及他们与民族器乐的关系。
- 2 教学要求：使同学们了解民族音乐中经典文化。
- 3、重点、难点：把握音乐形式与音乐表现的关系，理解这些音乐文化产生的背景。

二、课程目标

通过对本课程的学习，使学生对各种民族乐器的形制、音色、主要代表作品及音乐表现特点等等有一个全面地认识，对我国民族乐器中重奏、合奏和现代民族管弦乐等传统与现代音乐形式有一个全面地认识，从而对中国音乐文化可以形成自己的独特认识。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

- (1) 按时上课, 上课认真听讲，积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。本课程将包含较多的随堂展示。
- (2) 按时完成常规练习作业。这些作业的检查形式是随堂检查，作业完成的质量与考试挂钩。
- (3) 完成教师布置的一定量的阅读文献和背景资料，搜索相关录音与录像等作业，其中大部分内容要求以 PPT 形式完成。这些作业能加深对音乐作品的理解、提高课后对民族音乐的兴趣与积极性、并能引导对某些问题和理论的更深入理解。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	概述	2	1) 定义 2) 产生与分类 3) 历史发展
2	独奏乐器	2	笛子音乐 1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏
3	箫与埙、排箫等	2	1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏
4	笙与管子、唢呐	2	1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏

5	琵琶	2	1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏
6	柳琴、阮与三弦	2	1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏
7	古筝与古琴	2	1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏
8	扬琴	2	1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏
9	二胡	2	1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏
10	其他胡琴类乐器	2	1) ; 历史、风格、性质及作品风格等 2) 作品欣赏
11	打击乐器类	2	1) 打击乐器种类 2) 演奏方法及作品风格特点等
12	少数民族乐器介绍	2	1) 吹管类 2) 弹拨类 3) 拉弦类及打击乐类
13	民乐传统组合及大型管弦乐队	2	1) 江南丝竹与广东音乐 2) 大型民族管弦乐队编制、著名乐团介绍及作品介绍
14	民乐现代组合形式、著名组合及代表作品	2	1) 新古典组和 2) 与流行音乐相结合的商业化组合
15	音乐家介绍	2	著名民乐演奏家及作曲家介绍系列
16	民族音乐专题	2	1. 中国民族乐器名曲欣赏专题 2. 随堂考试

五、参考教材与主要参考书

1、选用教材（告知学生需要购买的教材）

(1) 《中国民间音乐概论》中国艺术研究院音乐研究所年编 人民音乐出版社 2005年9月第11次印刷

(2) 《民族器乐》袁静芳编著 人民音乐出版社 1999年12月北京第6次印刷

2、主要参考书

- (1) 《中国传统音乐概论》袁静芳编著 上海音乐出版社 2006年6月第7次印刷
- (2) 《民族器乐概论》李民雄著 上海音乐出版社 1997年12月第1次印刷

六、成绩评定

(一) 考核方式 D：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 成绩综合评分体系：

成绩综合评分体系	比例%
平日成绩	40
期末考试成绩	60
总计	100

七、学术诚信

学习成绩不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：

中国海洋大学本科生课程大纲

课程名称	中外经典歌剧鉴赏 Appreciation of Opera	课程代码	009101261934
课程属性	通识教育	课时/学分	32/2
课程性质	选修	实践学时	0
责任教师	邹威特	课外学时	0

一、课程介绍

《中外经典歌剧鉴赏》是中国海洋大学全校通识教育层面的课程，属于“通识教育课程”中的艺术与审美人生模块，主要授课对象为全校对歌剧这门音乐戏剧艺术感兴趣的学生。通过一学期课堂授课的教学方式，鉴赏大量不同时期、不同风格的歌剧作品，通过学习让学生获得理解并欣赏歌剧的能力。

二、课程目标

基本目标：了解歌剧的基本知识，初步建立鉴赏歌剧的方法和能力，逐步增强对歌剧的兴趣。通过修读本课程，学生掌握歌剧名著中蕴含的反映哲学、历史、文学等人文知识，并能运用艺术分析的方法，分析歌剧结构。

三、学习要求

要完成所有的课程任务，学生必须：

(1) 按时上课, 上课认真听讲, 积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。本课程将包含较多的随堂练习, 课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

(2) 按时完成常规练习作业。这些作业在下次课堂授课时检查, 只有按时完成作业, 才能掌握课程所要求的内容。

(3) 具体的作业形式主要包括歌剧剧作分析、歌剧剧目及片段预习和复习。这些作业能加深对课程内容的理解、并能更好地掌握歌剧知识。

四、教学进度

序号	主题	计划课时	主要内容概述
1	歌剧总论	2	歌剧史简介，代表性作曲家、歌唱家、歌剧院简介 (掌握歌剧史中重要的时间、地点、人物；理解歌剧同艺术及人类社会的关系；了解歌唱家在歌剧表演中的主体作用)
2	莫扎特的《费加罗的婚礼》和古典主义歌剧 (1)	2	莫扎特简介；《费加罗的婚礼》的音乐及戏剧分析；古典主义歌剧的特征。 (掌握莫扎特的生平和代表作剧名；理解莫扎特歌剧的基本风格；了解《费加罗的婚礼》和启蒙运动的渊源)
3	莫扎特的《费加罗的婚礼》和古典主义歌剧 (2)	2	莫扎特简介；《费加罗的婚礼》的音乐及戏剧分析；古典主义歌剧的特征。(掌握莫扎特的生平和代表作剧名；理解莫扎特歌剧的基本风格；了解《费加罗的婚礼》和启蒙运动的渊源)
4	罗西尼的《塞维利亚理发师》和美声时代 (1)	2	罗西尼简介；《塞维利亚理发师》的音乐及戏剧分析；美声时代的美学原则(掌握罗西尼的生平和代表性剧名；理解罗西尼歌剧的基本风格；了解《塞维利亚理发师》和《费加罗的婚礼》的对应关系和不同思潮。)
5	罗西尼的《塞维利亚理发师》和美声时代 (2)	2	罗西尼简介；《塞维利亚理发师》的音乐及戏剧分析；美声时代的美学原则(掌握罗西尼的生平和代表性剧名；理解罗西尼歌剧的基本风格；了解《塞维利亚理发师》和《费加罗的婚礼》的对应关系和不同思潮。)

6	威尔第的《弄臣》和浪漫主义歌剧（1）	2	威尔第简介；《弄臣》的音乐及戏剧分析；浪漫主义歌剧的特征。（掌握威尔第的生平和代表作剧名；理解威尔第歌剧的基本风格；了解《弄臣》的社会及历史背景。）
7	威尔第的《弄臣》和浪漫主义歌剧（2）	2	威尔第简介；《弄臣》的音乐及戏剧分析；浪漫主义歌剧的特征。（掌握威尔第的生平和代表作剧名；理解威尔第歌剧的基本风格；了解《弄臣》的社会及历史背景。）
8	威尔第的《弄臣》和浪漫主义歌剧（3）	2	威尔第简介；《弄臣》的音乐及戏剧分析；浪漫主义歌剧的特征。（掌握威尔第的生平和代表作剧名；理解威尔第歌剧的基本风格；了解《弄臣》的社会及历史背景。）
9	比才的《卡门》和法国歌剧（1）	2	比才简介；《卡门》的音乐及戏剧分析；法国歌剧的特征。（掌握比才的生平和代表作剧名；理解比才歌剧的基本风格；了解《卡门》的社会及历史背景。）
10	比才的《卡门》和法国歌剧（2）	2	比才简介；《卡门》的音乐及戏剧分析；法国歌剧的特征。（掌握比才的生平和代表作剧名；理解比才歌剧的基本风格；了解《卡门》的社会及历史背景。）
11	瓦格纳的乐剧和超人哲学（1）	2	瓦格纳简介；乐剧的概念及创新性；超人哲学及权力意志。掌握瓦格纳的生平及代表作剧名；理解瓦格纳歌剧的基本风格；了解瓦格纳乐剧体现的综合性宏大场面和哲学思潮
12	瓦格纳的乐剧和超人哲学（2）	2	瓦格纳简介；乐剧的概念及创新性；超人哲学及权力意志。掌握瓦格纳的生平及代表作剧名；理解瓦格纳歌剧的基本风格；了解瓦格纳乐剧体现的综合性宏大场面和哲学思潮
13	中国歌剧《野火春风斗古城》	2	《野火春风斗古城》的音乐特征及继承传统方面的价值；该剧代表性咏叹调的特征；杨晓东、金环、杨母等角色的戏剧作用；该剧同其它经典中国歌剧的比

	城》(1)		较。
14	中国歌剧《野火春风斗古城》(2)	2	《野火春风斗古城》的音乐特征及继承传统方面的价值；该剧代表性咏叹调的特征；杨晓东、金环、杨母等角色的戏剧作用；该剧同其它经典中国歌剧的比较。
15	中国歌剧《野火春风斗古城》(3)	2	《野火春风斗古城》的音乐特征及继承传统方面的价值；该剧代表性咏叹调的特征；杨晓东、金环、杨母等角色的戏剧作用；该剧同其它经典中国歌剧的比较。
16	复习	2	全面复习并消化一学期的知识难点

五、参考教材与主要参考书

《西洋歌剧简史与名作》 周小静编著 高等教育出版社 2006.2 第一版

《歌剧与观念》 保罗·罗宾逊 华东师范大学出版社 2008.4 第一版

《歌剧概论》 钱苑 林华 上海音乐出版社 2003.4 第一版

六、成绩评定

(一) 考核方式 **E 现场问答**：A. 闭卷考试 B. 开卷考试 C. 论文 D. 考查 E. 其他

(二) 评价体系：课程考核成绩由平时成绩和期末考试成绩构成，平时成绩根据出勤、课堂讨论、课后作业、期中检查等评定。考核各部分的比重由老师结合课程内容给定：平时成绩：_____ 30 % 期末考试：70 %

七、学术诚信

学习成果不能造假，如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等，均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为，将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长：

院学术委员会签章：