钢琴基础 1

Basics of Piano 1

课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码	3300652	课程属性		通识选修
学分、总学时	1 学分、16 学时	理论学时：8	实验学时：	实践学时：8
先修课程要求	乐理	授课语言		中文
面向专业	全校	在线教学平台		
教师或教师团队信息	职称		教研室	
岳巍	讲师		音乐	

二、课程内容简介

《钢琴基础 1》是面向首都师范大学本科二年级学生开设的一门艺术修养与审美体验方面的通识选修课程，是大学生美育教育的重要组成部分。本课程采用电钢琴集体课的形式，在学习钢琴基本演奏方法的基础上，演奏多种风格的钢琴作品，并进行四手联弹与多人合奏练习。本课程将钢琴演奏与乐理、音乐欣赏、音乐美学知识相结合，以促进大学本科学生的音乐审美能力，陶冶情操，激发想象力和创造力，培养团队合作精神。

三、课程目标

1. 掌握钢琴演奏的基本技能技巧，学习用自然放松的状态演奏作品；

2. 学会正确地识谱，准确演奏不同的节奏，感受音乐中的节奏感和律动感；

3. 了解音乐史常识，体会音乐中蕴含的情感内涵，理解并表现钢琴作品的音乐形象和情绪；

4. 学习准确、完整地演奏钢琴独奏，以及两人或多人的钢琴合奏，在演奏中培养良好的音乐听觉、音乐审美和音乐表现能力。

本课程教学目标对毕业要求的支撑情况

维度	师德规范	教育情怀	知识整合	教学能力	技术融合	班级指导	综合育人	自主学习	国际视野	反思研究	交流合作
指标点	1-3		3-2				7-2	8-1			11-1
支撑度	M		H				H	H			M
对应目标	目标3		目标1、2、3、4				目标2、3、4	目标1、2、3、4			目标4

本课程教学目标对培养目标的支撑情况

维度	理想信念与道德规范	综合素质	专业素养	创新发展	国际视野
支撑度	M	H		M	
对应目标	目标3、4	目标1、2、3、4		目标3、4	

四、教学内容及安排

周次	教学内容	学习要点	课堂讨论、实（验）践等其它教学环节说明	课时安排	支撑教学目标
1	入学测试	1. 了解学生基础 2. 入门阶段知识：乐理识谱、坐姿、手型、非连音基本方法	1. 采用分层教学，根据学	1	目标1、2

2	非连音练习	巩固非连音的弹奏方法；节奏练习	生的程度分层布置作业曲目，并在集体课的同时进行个性化辅导，因材施教； 2. 在教学中示范演奏，并进行分析、对比，加深学生的音乐理解，增强音乐感受； 3. 每节课均有课堂讨论，课堂演奏实践是课程的主要的教学活动。	1	目标1、2
3	连奏（一）	“落---提”“落-连--提”初步学习；节奏练习		1	目标1、2
4	跳奏及双音练习（一）	跳奏的学习；双音三度、五度、六度断奏练习；节奏练习		1	目标1、2
5	连奏（二）	五指连奏练习；变换节奏练习		1	目标1、2、3、4
6	合奏（一）	合奏练习		1	目标1、2、3、4
7	穿指、跨指练习	学会穿指法、跨指法弹奏；C大调音阶的学习		1	目标1、2、3、4
8	期中考查与小结	考查内容：独奏一首曲目或合奏一首曲目 任选其一		1	目标1、2、3、4
9	音阶与琶音练习（一）	C大调音阶回课与巩固；C大调琶音学习		1	目标1、2、3、4
10	音阶与琶音练习（二）	1. 音阶与琶音回课 2. 双音连奏的基本方法		1	目标1、2、3、4
11	双音练习（二）	双音的连奏练习		1	目标1、2、3、4
12	合奏（二）	合奏练习		1	目标1、2、3、4
13	和弦弹奏（一）	学习三和弦弹奏的要领		1	目标1、2、3、4
14	和弦弹奏（二）	和弦转位练习		1	目标1、2、3、4

15	综合复习，查缺补漏	针对五指技术、音阶技术、和弦技术；复习答疑		1	目标1、2、3、4
16	期末考试	现场展示与交流总结		1	目标1、2、3、4

五、先修课要求与教学方法建议

1. 先修课要求

本课程是钢琴技能课程，因此学生最好具备识谱、节奏等乐理基础，这样更易于学习钢琴演奏、掌握本课程的知识。

2. 教学方法：

（1）以学生演奏实践为中心，采取集体课和一对一相结合的教学形式。根据学生的钢琴程度分层教学，在集体课的同时针对学生的不同程度和学习情况进行个性化辅导。

（2）重视音乐感受与音乐审美的培养，鼓励学生多聆听、体会和感受，充分发挥创造力。

（3）课内课外随时答疑。建立企业微信群，便于线上指导和答疑。

3. 学习建议：

（1）学生的课后练习十分重要，一定要保证每天的练琴时间，熟能生巧。

（2）钢琴学习方法注重演奏实践、音乐聆听与自我反思相结合，动手加动脑。

（3）钢琴合奏要求学生相互学习、互相配合，勤学勤练，共同创造完美的艺术作品。

六、评价方案与考核要求

	评价内容和方式	评价要求	所对应的课程目标	权重（%）

1	评价内容：考勤、作业回课情况和课堂参与情况 评价方式：考勤记录；课堂记录	不迟到、不早退、不缺勤；按时按量完成作业，积极参与课堂教学活动	目标 1、2、3、4	20%
2	评价内容：完整演奏一首钢琴作品（可根据个人的程度和特点选择不同的曲目） 评价方式：提交演奏视频	对演奏的完整性、准确性，节奏感与速度的稳定性，以及是否有音乐表现力进行评价	目标 1、2、3、4	20%
3	评价内容：完整演奏一首四首联弹或多人合奏作品 评价方式：提交演奏视频	对合作演奏的配合协调性、完整性、流畅性、准确性，以及是否有音乐表现力进行评价	目标 1、2、3、4	20%
期末评价	评价内容：每人完整演奏一首钢琴作品。任选以下其一考试： 1.独奏一首曲目； 2.四手联弹一首曲目。 评价方式：现场表演展示	从现场演奏曲目的完整性与准确性，速度、触键音色、音乐表现力等方面进行综合评价	目标 1、2、3、4	20%

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 自编讲义：

自编适合本科学生的 PPT 讲义

2. 参考教材：

李和平.钢琴集体课教程.上海音乐出版社，2001

韩林申等.钢琴基础教程修订版（高等师范院校试用教材）.上海音乐出版社，2003

南希·菲伯尔.菲伯尔钢琴基础教程.人民音乐出版社，2012

张晓清、李未明.数码钢琴集体课教程.人民音乐出版社，2004

蔡扬、柴鹏程、李杰鹏.数码钢琴集体课教程.高等教育出版社，2013

薛庆.数码钢琴集体课教程.西南师范大学出版社，2011

3. 参考文献

魏廷格.钢琴学习指南——答钢琴学习 388 问.人民音乐出版社，1997

（美）F.E.科尔比.钢琴音乐简史.人民音乐出版社，2010

国乐赏析

Appreciation of Chinese Traditional Music

课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码	3300940	课程属性		通识选修
学分、总学时	2 学分、32 学时	理论学时：16	实验学时：	实践学时：16
先修课程要求	无	授课语言		中文
面向专业	全校	在线教学平台		
教师或教师团队信息	职称		教研室	
崔杨	讲师		音乐教研室	

二、课程内容简介

艺术素养是人的基本素养的重要组成部分，它能够促进各项文化素养的融会贯通，提升人自身的审美水平和精神面貌。国乐赏析是面向全校开设的通识选修课程，旨在向本科生传授中国传统音乐的基本知识、欣赏方法同时探讨其与中国传统文化的关系。课程主要就我国传统音乐的历史发展脉络、乐器分类、演奏方法、地方乐种、民族管弦乐队合奏、经典名曲等方面进行介绍，同时结合经典音乐会现场导聆的方式进行具体讲解。此外，在一学期的讲授过程中会穿插教师、嘉宾以及学生的现场演奏，旨在提升学生音乐欣赏能力的同时，并为有演奏基础的学生提供展示和锻炼的舞台。

三、课程目标

1.提升学生的艺术素养，从而完善学生的综合素养。

2.丰富学生对中国传统文化内核的理解，从而激发其对中国传统音乐、传统文化的研究兴趣。

3．激发学生对优秀中国传统文化的认同感与自信心，从而在未来的教学中言传身教地为学生带来有益的影响。

4．通过艺术素养的提升促进各项知识技能的融会贯通

5.通过对国乐中“和”与“合”的思考，提升学生合作交流的能力。

本课程教学目标对毕业要求的支撑情况

维度	师德规范	教育情怀	知识整合	教学能力	技术融合	班级指导	综合育人	自主学习	国际视野	反思研究	交流合作
支撑度		H	M		H		H			M	M
对应目标		3	4		4		1、3			2	5

本课程教学目标对培养目标的支撑情况

维度	理想信念与道德规范	综合素质	专业素养	创新发展	国际视野
支撑度	H	H	M	M	
对应目标	目标 3 5	目标 1	目标 2、3	目标 4	

四、教学内容及安排

周次	教学内容	学习要点	课堂讨论、实（验）践等其它教学环节说明	课时安排	支撑教学目标
1	国乐概述	历史发展脉络、乐器分类	观摩《国乐印象》	2	1、2、3、5
2、3	国乐之弹拨乐器	弹拨乐器组介绍、演奏、经典曲目赏析	现场演奏与经典音乐导聆相结合，组织课堂讨论与小组展示	4	1、2、4

4、5	国乐之拉弦乐器	拉弦乐器组介绍、演奏、经典曲目赏析	现场演奏与经典音乐导聆相结合，组织课堂讨论与小组展示	4	1、2、4
6、7	国乐之吹管乐器	吹管乐器组介绍、演奏、经典曲目赏析	现场演奏与经典音乐导聆相结合，组织课堂讨论与小组展示	4	1、2、4
8、9	国乐之打击乐器	打击乐器组介绍、演奏、经典曲目赏析	现场演奏与经典音乐导聆相结合，组织课堂讨论与小组展示	4	1、2、4
10、11	地方乐种	从我国北方至南方选取3-5 钟地方乐种进行相关介绍	现场演奏与经典音乐导聆相结合，组织课堂讨论与小组展示	4	1、2、4
12-15	民族管弦乐合奏	选取 20 世纪以来著名作曲家的经典民族管弦乐作品进行分析讲解。《乔家大院》系列组曲、《梁祝》、《春节序曲》、《春江花月夜》、《瑶族舞曲》、《卧虎藏龙》、《西北组曲》、《天籁》等。	现场演奏与经典音乐导聆相结合，组织课堂讨论与小组展示	8	1、2、5

16	总结与考查	总结本学期课程学习内容，学生提交课程论文		2	1、3、5

五、先修课要求与教学方法建议

本门课程的主要教学方法为理论教学与视听演示、现场演奏演示相结合。

学习建议：1、学生应当多接触、实地操作相关乐器

2、建议学生多收听、收看相关网路资源。

3、建议学生多阅读中国传统文化的相关论文、书籍等资料

六、评价方案与考核要求

.评价内容与权重

（1）课堂出勤 20%

（2）课堂表现与参与 40%

（3）期末论文 40%

2.过程评价方案

过程性评价内容	评价方式与方法	评价对应的课程目标
背景资料的阅读与提问	在教学内容 2-7 教学过程中，每个教学单元开始之前由教师指定阅读材料，由学生提前预习。课堂上教师根据材料和教学内容进行提问。	课程目标 1、2、3
小组展示	在教学内容 2-7 教学过程中，在每个教学单元的最后，由学生按照分组，在教师事先给定的范围内选择一首乐曲作为赏析对象，从音乐和文化的角度对该乐曲进行赏析，并在课堂上对其赏析内容进行展示。	课程目标 1、2、3、4、5

	小组展示应确保所有选课学生都参与至少 1 次，鼓励多次参与。	
点名或签到	教师将根据课堂情况，采用签到与随机点名相结合的方式考察学生出勤情况	学生的学习态度

3.期末评价方案

学生根据课程的教学内容，从乐器、乐曲、演奏方法、民乐与中国传统文化之间的关系等角度撰写不少于 1500 字的论文，要求论文言之有物，观点明确，符合基本的学术规范。

教师对学生的论文进行评分，以此作为期末成绩的依据。

七、教材与学习资源

【教材】

1.《华乐大典》上海音乐出版社 第一版

2.《琴颂诗经》人民音乐出版社 第一版

3.《中国哲学简史》北京大学出版社 第一版

4.《老子道德经注》中华书局 第一版

5.乔建中：《传统能给我们什么?——关于中国专业音乐教育教学改革的再思考》，《中国音乐》2004 年第 4 期

6.刘正维：《音乐的遗传基因——关于传统音乐的“五态、四径、三线”》，《中央音乐学院学报》2004 年第 2 期

7.王耀华：《中国传统音乐结构的思维方式、创作方法及其特点》，《中央音乐学院学报》2010 年第 1 期

8.曹月：《古筝的主要流派与风格特征》，《东南大学学报（哲学社会科学版）》2002 年第 4 期

9.陶一陌：《琉璃亦阑珊——在现代古筝音乐创作过程中的点滴思索》，《人民音乐》2011 年第 8 期

10.陈爽：《论传统琵琶演奏技巧》，《中国音乐》2009 年第 1 期

11.冯光珏:《20 世纪的中国二胡艺术》,《黄钟 · 武汉音乐学院学报》1998 年第 1 期

【学习资源】

网站：国家大剧院官方网站

中央民族乐团官方网站

华音网

中国古筝网

合奏 1

Instrumental ensemble 1

课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码	3300687	课程属性		专业选修
学分、总学时	2 学分、32 学时	理论学时：16	实验学时：	实践学时：16
先修课程要求	无	授课语言		中文
面向专业	全校	在线教学平台		
教师或教师团队信息	职称		教研室	
崔杨	讲师		音乐	

二、课程内容简介

合奏课主要是让学生全面、系统、科学地学习与掌握民乐合奏的专业知识与技能,包括演奏方法、姿势、技术技巧、综合运用能力。同时学习和掌握不同时期、不同学派的各类优秀曲目,学习和掌握不同的演奏风格,包括传统曲目、近现代创作曲目、移植曲目。同时为学生提供演出实践的机会，也为学校提供展示校风的途径。

高校教育是国民音乐教育的重要环节,是培养大学生学习并掌握优秀的民族音乐传统的重要时期。民乐合奏作为传统文化的载体，凝聚着悠久的音乐文化历史和中华民族精神，经过不断地发展与完善，已成为民族音乐中最有代表性的表演艺术形式。

从高校音乐教育的目的来看,我们并不要求个个乐队成员都成为专业的演奏家，而是通过民乐队的排练演出活动，培养学生对民族音乐的兴趣和热爱，提高音乐素质水平，掌握民乐合奏的基础知识，使民族音乐的教育更加普及，也使民族音乐的继承和发展有更深厚的基础。这样的音乐教育，无疑对国民音乐素质水平的提高，多方面培养学生对民族音乐的热爱，推动国乐合奏的普及与发展起着

积极的作用。

三、课程目标

1.知识目标：使学生了解科学、正确的音乐基础知识和音乐美学概念，拓展艺术知识和美学视野。

2.能力目标：学生应该掌握古筝正确的演奏姿势，养成良好的视谱习惯，掌握民乐合奏的专业知识与技能,演奏方法、姿势、技术技巧、综合运用能力的提升、学习和掌握不同时期、不同学派的各类优秀曲目,学习和掌握不同的演奏风格,包括传统曲目、近现代创作曲目、移植曲目等。

3.情感态度目标：为学生提供艺术实践的机会，使学生能够倾听和分辨自己的演奏，鉴赏和分析他人的演奏，有较好的音乐表现能力，期末能演奏初级程度合奏乐曲。

本课程教学目标对毕业要求的支撑情况

维度	师德规范	教育情怀	知识整合	教学能力	技术融合	班级指导	综合育人	自主学习	国际视野	反思研究	交流合作
支撑度				H			H				H
对应目标				目标1			目标1、2、3				目标3

本课程教学目标对培养目标的支撑情况

维度	理想信念与道德规范	综合素质	专业素养	创新发展	国际视野
支撑度		H	H	M	
对应目标		目标 1 2 3	目标 1 2	目标 3	

四、教学内容及安排

周次	教学内容	学习要点	课堂讨论、实（验）践等其它教学环节说明	课时安排	支撑教学目标
1-2	学生演奏水平调查	逐一考察学生演奏水平 指定适合每一个学生的教学方案	学生逐一演奏与教师示范相结合	2 学时	目标1
3	合奏基础知识	民族管弦乐合奏的历史源流、演奏基本技法介绍与演示	导赏《喜洋洋》、《春江花月夜》	2 学时	1、2、3
4-8	传统中国作品演奏	传统民族民间合奏乐曲演示与演奏	导赏:《倒垂帘》、《将军令》、《碰八板》、《彩云追月》、《三六》	10 学时	1、2、3
9-12	现代作品演奏	20 世纪以来创作作品演示与演奏	导赏:《古槐寻根》、《太阳》、《印象国乐》、《丝绸之路》	8 学时	1、2、3
13-15	乐曲巩固练习	对学生演奏逐一进行指导，巩固本学期教学成果		6 学时	1、2、3
16	复习	对期末考试曲目进行预演、彩排		2 学时	1、2、3
17	考试	学生逐一演奏、现场打分		2 学时	1、2、3

五、先修课要求与教学方法建议

1、先修课要求：对音乐及传统文化热爱，学习态度端正，无先修课要求。

2、教学策略与方法建议：采用课堂讲授、小组交流、课外欣赏音乐会相结合的教学策略。鼓励学生多练习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合，通过现场演奏、与乐队合作演奏、乐曲分析等方式达到教学目标。

六、评价方案与考核要求

项目		考核目标	考核内容	考核方式	评价标准	占比
平时评价	平时 1	专业知识与技能,演奏方法、姿势	《茉莉花》的演奏	现场演奏。	演奏的准确度、完整度	25%
	平时 2	民乐合奏的技术技巧	《喜洋洋》的演奏	现场演奏。	演奏的准确度、完整度	25%
期末评价		学习和掌握不同的演奏风格，包括传统曲目、近现代创作曲目、移植曲目。为学生提供艺术实践的机会。	乐队曲目的合奏现场演奏。	现场演奏	演奏的准确度、完整度	50%

七、教材、参考文献与其他教学资源

【教材】

《喜洋洋：刘明源小合奏作品集》上海音乐出版社 2005

【学习资源】

1、《伟大的音乐：国韵华章》人民音乐出版社 2009

2、《喜洋洋：刘明源小合奏作品集》上海音乐出版社 2005

3、《民乐合奏：重奏曲精选》 上海音乐出版社 2002

4、《梁祝》九州音像出版公司 2009

5、《实用民族乐器法》山东文艺出版社 1991

合奏 2

Instrumental ensemble 2

课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码	3300688	课程属性		通识选修
学分、总学时	2 学分、32 学时	理论学时：16	实验学时：	实践学时：16
先修课程要求	至少掌握一门乐器的演奏	授课语言		中文
面向专业	全校	在线教学平台		
教师或教师团队信息	职称		教研室	
崔杨	讲师		音乐	

二、课程简介

合奏课主要是让学生全面、系统、科学地学习与掌握民乐合奏的专业知识与技能,包括演奏方法、姿势、技术技巧、综合运用能力。同时学习和掌握不同时期、不同学派的各类优秀曲目,学习和掌握不同的演奏风格,同时为学生提供演出实践的机会，也为学校提供展示校风的途径。

合奏 2 是在有演奏技能基础的学生中进行合作演奏或者民族管弦乐训练的课程。通过民乐队的排练演出活动，培养学生对民族音乐的兴趣，提高音乐素质水平，掌握民乐合奏的基础知识，使民族音乐的教育更加普及，也使民族音乐的继承和发展有更深厚的基础。这样的音乐教育,无疑对国民音乐素质水平的提高，多方面培养学生对民族音乐的热爱,推动国乐合奏的普及与发展起着积极的作用。

三、教学目标

1.知识目标：使学生了解科学、正确的音乐基础知识和音乐美学概念。

2.能力目标：学生应该掌握乐器正确的演奏姿势，养成良好严格的视谱习惯，掌握民乐合奏的专业知识与技能,演奏方法、姿势、技术技巧、综合运用能力的

提升、学习和掌握不同时期、不同学派的各类优秀曲目,学习和掌握不同的演奏风格,包括传统曲目、近现代创作曲目、移植曲目。

3.情感态度目标：为学生提供艺术实践的机会，使学生能够倾听和分辨自己的演奏，鉴赏和分析他人的演奏，有较好的音乐表现能力，期末能演奏初级程度合奏乐曲。

本课程教学目标对毕业要求的支撑情况

维度	师德规范	教育情怀	知识整合	教学能力	技术融合	班级指导	综合育人	自主学习	国际视野	反思研究	交流合作
支撑度				H			H				H
对应目标				目标1			目标1、2、3				目标3

维度	理想信念与道德规范	综合素质	专业素养	创新发展	国际视野
支撑度		H	H	M	
对应目标		目标 1 2 3	目标 2、3	目标 3	

四、教学内容及安排

周次	教学内容	学习要点	课堂讨论、实（验）践等其它教学环节说明	课时安排	支撑教学目标
1-2	学生演奏水平调查	逐一考察学生演奏水平 指定适合每一个学生的教学方案	学生逐一演奏与教师示范相结合	2 学时	目标1

3	合奏基础知识	民族管弦乐合奏的历史源流、演奏基本技法介绍与演示	导赏《月儿高》、《步步高》	2 学时	1、2、3
4-8	传统中国作品演奏	传统民族民间合奏乐曲演示与演奏	导赏:《行街》、《将军令》、《老八板》、《三六》	10 学时	1、2、3
9-12	现代作品演奏	20 世纪以来创作作品演示与演奏	导赏:《国乐大曲》、《花泣》、《乔家大院》、《黄河畅想》	8 学时	1、2、3
13-15	乐曲巩固练习	对学生演奏逐一进行指导,巩固本学期教学成果		6 学时	1、2、3
16	复习	对期末考试曲目进行预演、彩排		2 学时	1、2、3
17	考试	学生逐一演奏、现场打分		2 学时	1、2、3

五、教学方法与学习建议

1、先修课要求：对音乐及传统文化热爱，学习态度端正，至少掌握一门乐器的演奏。

2、教学策略与方法建议：课堂讲授、小组交流、课外欣赏音乐会相结合。鼓励学生多练习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合，通过现场演奏、与乐队合作演奏、乐曲分析等方式达到教学目标。

六、评价方案与考核要求

1.评价内容与权重

本课程主要是通过学生在学习演奏过程中展现出的态度、接受和表达能力以及临场的心理素质等方面来给出考核成绩。

期中：考察；期末：考察

学生最终成绩有两个部分构成：期中成绩占总成绩的 50%，，期末考试成绩占总成绩的 50%。

2.过程评价方案

课程名称：合奏一			课程号：		评价人：崔杨	
项目		考核目标	考核内容	考核方式	评价标准	占比
平时评价	平时 1	专业知识与技能,演奏方法、姿势	《彩云追月》的演奏	现场演奏。	演奏的准确度、完整度	25%
	平时 2	民乐合奏的技术技巧	《云之南》的演奏	现场演奏。	演奏的准确度、完整度	25%
期末评价		学习和掌握不同的演奏风格，包括传统曲目、近现代创作曲目、移植曲目。为学生提供艺术实践的机会。	乐队曲目的合奏现场演奏。	现场演奏	演奏的准确度、完整度	50%

七、教材与学习资源

【教材】

《喜洋洋：刘明源小合奏作品集》上海音乐出版社 2005

【学习资源】

1、《伟大的音乐：国韵华章》人民音乐出版社 2009

2、《喜洋洋：刘明源小合奏作品集》上海音乐出版社 2005

3、《民乐合奏：重奏曲精选》 上海音乐出版社 2002

4、《梁祝》九州音像出版公司 2009

5、《实用民族乐器法》山东文艺出版社 1991

舞 蹈 基 础 1

Basics of Dancing 1

课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码	3300654	课程属性		通识选修
学分、总学时	1 学分、32 学时	理论学时：4	实验学时：0	实践学时：30
先修课程要求	无	授课语言		中文
面向专业	全校	在线教学平台		
教师或教师团队信息	职称		教研室	
包妮娜	讲师		音乐教研室	
何碧波	讲师		音乐教研室	

二、课程内容简介

本课程为全校通识类选修课，课程内容为舞蹈的基本训练。舞蹈作为一门身体语言的艺术，通过学习不仅能够提升自身艺术表现力，还能获得美感的陶冶和心灵的享受。本课程通过体验式的学习，一方面了解舞蹈的基本特点，表现方式，另一方面体会舞蹈独特的表达方式，积累相关舞蹈素材。在循序渐进的学习过程中使学生掌握不同舞种的基本动作和风格韵律，体会不同舞种所具有文化内涵和美感，最终在舞蹈之美的熏陶下，得到艺术素养的提高。

三、课程目标

1．改善学习者的气质体态，增强身体表现能力。

2．积累舞蹈素材，了解舞蹈教学的方法，为日后组织相关艺术活动打下基础。

3．感受舞蹈的艺术魅力，了解其文化内涵，从而在艺术素养方面获得提高。

4. 通过舞蹈实践练习加强学生对自我身体的认知与控制，了解身体语言这一表达方式，感受人与艺术相融合的内在生命力。

本课程教学目标对毕业要求的支撑情况

维度	师德规范	教育情怀	知识整合	教学能力	技术融合	班级指导	综合育人	自主学习	国际视野	反思研究	交流合作
指标点	1-4		3-1					8-1		10-2	11-2
支撑度	M		H					H		M	L
对应目标	目标1		目标2、4					目标2、3		目标3	目标4

本课程教学目标对培养目标的支撑情况

维度	理想信念与道德规范	综合素质	专业素养	创新发展	国际视野
支撑度	M		H	M	
对应目标	目标 1		目标 2、3	目标 4	

四、教学内容及安排

周次	教学内容	学习要点	课堂讨论、实（验）践等其它教学环节说明	课时安排	支撑教学目标
1	舞蹈理论	舞蹈基础理论	理论	2	1、2、
2		儿童舞蹈编排理论	理论	2	1、2
3	芭蕾舞	手型、手位、脚位、基本站姿	实践	2	1、2、
4		蹲组合	实践	2	1、2
5		擦地组合	实践	2	1、2
6		舞步组合（一）	实践	2	1、2、
7		舞步组合（二）	实践	2	1、2

8	期中考试	随堂汇报	实践	2	1、2
9	中国古典舞	提沉组合	随堂汇报	2	2、3
10		基本舞姿组合	实践	2	2、3
11		圆场步组合	实践	2	2、3
12	中国民族民间舞	傣族舞手位组合	实践	2	2、3
13		蒙古族拉臂组合	实践	2	2、3
14		藏族舞屈伸组合	实践	2	2、3
15	总复习	组合复习	实践	2	1、2、3、4
16	期末考试	汇报考试	实践	2	1、2、3、4
周次	教学内容	学习要点	课堂讨论、实（验）践等其它教学环节说明	课时安排	支撑教学目标

五、先修课要求与教学方法建议

本门课程无先修课要求，作为艺术技能类课程，教学方法上以教师示范与讲解为主。建议学习者在观摩、模仿、实践中学习，并以集体或分组形式的完成课堂练习和小组展示。

六、评价方案与考核要求

	评价内容和方式	评价要求	所对应的课程目标	权重（%）
1	考勤	（1）课堂出勤按照学校规章制度进行考核； （2）课堂表现从纪律、学习积极性、投入成度等	目标 1	10%

		方面进行评判；		
2	期中考试；随堂汇报所学习的基本功和芭蕾舞组合。	（1）是否掌握动作要领； （2）节奏是否准确无误； （3）是否能全身心投入，是否能体现风格韵律；	目标 1、2	20%
3	阶段性考核；随堂汇报所学习中国古典舞组合。	(1) 是否掌握动作要领； (2) 节奏是否准确无误； (3) 是否能全身心投入，是否能体现风格韵律；	目标 2、3	10%
4	阶段性考核；随堂汇报所学习中国民族民间舞组合。	(1) 是否掌握动作要领； (2) 节奏是否准确无误； (3) 是否能全身心投入，是否能体现风格韵律；	目标 2、3	20%
期末评价	展示性汇报；分组汇报所学习的组合。	（1）掌握动作要求及规范，顺序、方位准确； （2）节奏无误，能在音乐节奏中完成动作，并与音乐情境相符； （3）掌握不同舞种的风格，能体现出不同舞种的韵律； （4）能够投入情感的表现，赋予动作自身的理解，能体现出一定的艺术	目标 1、2、3、4	40%

		表现力；		

七、教材、参考文献与其他教学资源

【教材】

本课程教学内容为教师自编教材；

【学习资源】

1.《舞蹈艺术概论》，上海音乐出版社，2010.7 重印

2.《中外舞蹈作品赏析》，上海音乐出版社，2019.1 重印

3.《中国舞蹈美学》，人民出版社，2011.3

4.《舞蹈人文的风姿流韵》，中国人民大学出版社，2015.5

5.《中国舞蹈编导教程》，高等教育出版社，2004.09

6.《舞蹈编导学》，高等教育出版社，2006.02

7.《舞蹈编创法》，上海音乐出版社，2006.03

舞蹈基础训练

Basic dance training

课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码	3300695	课程属性		通识选修
学分、总学时	2 学分、32 学时	理论学时：4	实验学时：	实践学时：28
先修课程要求		授课语言		中文
面向专业	全校	在线教学平台		
教师或教师团队信息	职称		教研室	
何碧波	讲师		初等教育学院音乐教研室	

二、课程内容简介

本门课的主要内容为舞蹈基本训练，其中包括舞蹈基础知识讲授，基本功训练，不同舞种组合的学习等内容。本课程通过实践学习，一方面促使学习者得到身体表现力和示范能力的提升；另一方面掌握芭蕾舞、中国古典舞、中国民族民间舞等动作素材，使学习者体会其韵律风格和文化内涵，感受不同舞种所具有的美感和魅力，最终在舞蹈之美的熏陶下，获得艺术素养的提高。

三、课程目标

1. 掌握舞蹈基本知识，积累舞蹈素材，为日后实施教学和组织相关艺术活动打下基础。

2. 改善学习者的气质体态，增强身体表现能力，提升示范能力。

3. 感受舞蹈的艺术魅力，了解其文化内涵，从而在艺术素养方面获得提高。

4. 通过舞蹈实践练习加强学生对自我身体的认知与控制，感受人与艺术相

融合的内在生命力，从而由己及人遵重生命，理解生命。

本课程教学目标对毕业要求的支撑情况

维度	师德规范	教育情怀	知识整合	教学能力	技术融合	班级指导	综合育人	自主学习	国际视野	反思研究	交流合作
指标点		2-1、4					7-2、3				
支撑度		M					M				
对应目标		目标3、4					目标1、2				

本课程教学目标对培养目标的支撑情况

维度	理想信念与道德规范	综合素质	专业素养	创新发展	国际视野
支撑度		M	M		
对应目标		目标 4	目标 1、2		

四、教学内容及安排

周次	教学内容	学习要点	课堂讨论、实（验）践等其它教学环节说明	课时安排	支撑教学目标
1	舞蹈基础知识	舞蹈的定义、源流、艺术特征	讲授	2	目标1
2		舞蹈的形式与种类	讲授	2	目标1

3	舞蹈基础训练	地面动作（软开度训练）	实践	2	目标2
4		把杆动作（控制力训练）	实践	2	目标2
5		步伐流动（协调性训练）	实践	2	目标2
6		芭蕾舞手位、脚位与舞姿	实践	2	目标2
7		芭蕾舞手位组合	实践	2	目标2
8	期中考试	随堂汇报	实践	2	目标3
9		中国古典舞手位、脚位与舞姿	实践	2	目标3
10		中国古典舞舞姿组合	实践	2	目标3
11		中国民族民间舞动律与基本动作	实践	2	目标3
12		代表性组合	实践	2	目标4
13		现代舞单一动作	实践	2	目标4
14		现代舞组合	实践	2	目标3
15		总复习	实践	2	目标4
16	期末考试	汇报考试	实践	2	目标4

五、先修课要求与教学方法建议

教师主要以讲授示范为主，学生则以实践的方式完成相应的学习内容，并通过分组展示，相互观摩和讨论。此外本课程将在师星平台上提供相关理论资料及视频，学生可自习。

六、评价方案与考核要求

本课程评价的基本内容包括平时成绩（40%），其中包括考勤和课堂表现（10%）、随堂作业（10%）、期中考试（20%），及期末考试成绩（60%）。

	评价内容和方式	评价要求	所对应的课程目标	权重（%）
1	考勤和课堂表现	（1）课堂出勤按照学校规章制度进行考核； （2）课堂表现从纪律、学习积极性、投入程度等方面进行评判；	目标 1	10%
2	期中考试;随堂汇报所学习的组合。	动作规范、节奏准确、情感投入，具有一定的艺术表现力。	目标 1、2	20%
3	随堂作业：论文一篇	个人学习体会，谈谈自己对舞蹈的认知与感受，以及上舞蹈课以来的变化，并与自身专业结合，思考舞蹈对学科教学实践的启发与帮助。要求字数 800 字，具有原创性、创新性，行文逻辑严谨，条	目标 1、2	10%

		理清晰。		
期末评价	评价方式与内容 展示性汇报;分组汇报所学习的组合。	动作规范、节奏准确、投入情感、韵律鲜明，能体现出各舞种的风格特点，具有较好的艺术表现力。	目标 1、2、3、4	60%

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 自编教材

2. 参考书目:

《舞蹈鉴赏》，北京出版社，2023.8

《舞蹈艺术概论》，上海音乐出版社，2010.7 重印

《中外舞蹈作品赏析》，上海音乐出版社，2019.1 重印

《中国舞蹈美学》，人民出版社，2011.3

《舞蹈人文的风姿流韵》，中国人民大学出版社，2015.5

3. 相关教学资源网址:

《走进舞蹈艺术》

https://www.icourse163.org/course/CNU-1003333002?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_

《中外舞蹈鉴赏》

https://www.icourse163.org/course/CNU-1206454826?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_

《儿童舞蹈教育》

https://www.icourse163.org/course/ECNU-1460922168?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_

《摄影艺术与技术》教学大纲

一、课程信息

课程名称	摄影艺术与技术		
	Photography Art and Technology		
课程编码	3045132	课程性质	□必修 √选修
课程类型	□√通识课程 □专业课程		
适用专业	一年级选修		
开课部门	教育学院	课程负责人	张鸽
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：16	实验：8	实践：8
授课语言	中文		
先修课程	无		

二、课程内容简介

《摄影艺术与技术》主要对摄影相关的理论、艺术和技术进行讲授与实践，主要学习内容包括摄影概述、摄影艺术基础、摄影技术基础、主题摄影实践等部分。摄影概述部分主要介绍摄影的内涵与发展历史，相机的发展、成像原理、选购指标等，让学生对摄影和相机有一个基本的认识。摄影技术部分主要介绍相机的使用以及与摄影相关的基本技术指标，包括镜头与焦距、曝光技术（光

圈、快门、感光度）、测光模式、曝光补偿、白平衡等，学生能够熟练使用相机调整合适的模式和参数进行特定情境的拍摄。摄影艺术部分主要介绍摄影构图、摄影用光和色彩等。摄影实践从不同主题来介绍摄影拍摄的技术与艺术，主要包括风光摄影和人像摄影，并进行拍摄和实践。

通过本课程的学习，学生能够达到以下目标：（1）了解摄影的基本原理和理论；（2）能够对摄影作品进行欣赏与评价；（3）掌握相机使用的基本原理和技术，使用相机按照拍摄主题需要来设定相机指标和拍摄参数进行拍摄；（4）能够合理用光和构图，提高审美修养和艺术鉴赏力。

三、课程目标

L01：**师德与修养**：通过欣赏和拍摄自然风光照片和人文照片，培养学生阳光乐观的生活态度和积极端正的教育情操，增强学生人文和艺术底蕴。

L02：**知识与技术**：了解摄影的历史与内涵，了解相机的各项指标和拍摄参数，了解常见的构图和用光技术，能够熟练设置相机调节参数进行拍摄。

L03：**技能与应用**：在拍摄实验和实践中，掌握拍摄不同场景下的主题照片的拍摄技巧，具备中小学教育技术领域教师基本的拍摄技能。

L04：**学习与反思**：课程强调理论与实践相结合，在实验中熟练相机技术，在拍摄实践中应用相关理论和技术，提高学生通过主动学习和积极反思解决实际问题的能力。

L05：**交流与合作**：学生需要小组合作完成后期拍摄任务，在小组合作中互相讨论和解决拍摄中遇到的问题，在小组合作实践中提高学生倾听、交流、合作能力。

L06：**国际视野**：在课程案例和项目实践中，借鉴和使用国外相关摄影师的案例，了解国际拍摄视角和拍摄经验，引发相关思考、比较与研究。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	师德规范	H	师德高尚	H
	教育情怀	H	专业素质	M

LO2	知识整合 教学能力	H M	专业素质 创新发展	H M
L03	技术融合 教学能力 设计开发	H M M	专业素质 创新发展	H M
L04	自主学习 反思研究	H H	研究能力 国际视野	H M
L05	交流合作 自主学习	H M	专业素质 研究能力	M M
L06	国际视野 反思研究	H M	国际视野 创新发展	H M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 摄影概述

第一节 从历史的角度理解摄影的内涵

第二节 什么样的照片是好照片

第三节 摄影是瞬间决定的艺术

第四节 往届优秀学生作品展示

课后讨论 1：什么样的照片是好照片？

课后讨论 2：怎样才能拍出好照片？

第二章 关于相机

第一节 相机的发展历史

第二节 说说单反与相机的取景方式

第三节 相机的结构与成像原理

第四节 相机的画幅

第五节 什么时候需要好相机？

课后任务：了解常见的相机

第三章 手机摄影

第一节 手机摄影作品欣赏

第二节 手机摄影的创意

第三节 手机摄影的构图

第四节 摄影用光基础

课后任务：拍摄相关手机摄影创意作品

第四章 摄影技术 1：镜头与变焦

第一节 变焦镜头与定焦镜头

第二节 广角、标准与长焦镜头

第三节 如何选择镜头进行拍摄

第四节 拍摄的姿势

拍摄实践：用不同焦距的镜头完成拍摄

课后讨论： 35mm 等效焦距?

第五章 摄影技术 2：对焦

第一节 自动对焦与手动对焦简介

第二节 手动对焦的使用场景

第三节 对焦的技术

拍摄实践： 自动对焦与手动对焦拍摄

第六章 摄影技术 3：曝光

第一节 曝光概述

第二节 光圈的概念与拍摄应用

第三节 快门的概念与拍摄应用

第四节 感光度的概念与拍摄应用

课后实践：曝光技术实验

第七章 摄影技术 4：其他

第一节 直方图

第二节 曝光补偿

第三节 测光模式

第四节 色温与白平衡

第五节 常用的附件

课后实践：摄影技术实验

第八章 主题摄影 1：风光摄影

第一节 风光摄影的历史

第二节 风光摄影实录

第三节 风光摄影作品欣赏与评价

第四节 风光摄影后期

课后实践：风光摄影作品拍摄

第九章 主题摄影 2：人像摄影

第一节 人像摄影简介

第二节 人像摄影作品欣赏与评价

第三节 人像摄影的布光

课后实践：人像摄影作品拍摄

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：基于案例的教学；混合式学习；小组合作学习

六、考核方式

见下表

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
签到	15 次签到，少签一次扣	10%	师德与修养目标；

	1 分，迟到或早退扣 0.5 分		知识与技术目标
课堂互动问答	每次课约 6 次，学期共约 100 次。要求学生使用学习通参与课堂问答。	15%	知识与技术目标；技能与应用目标
期中课堂测试	就摄影技术部分进行课堂考试	20%	知识与技术目标；技能与应用目标
课后拍摄实践	约 6-8 次课后拍摄实验和实践任务	20%	技能与应用目标；学习与反思目标
线上视频学习与测试	每次课后要求线上完成相关内容的视频学习与测试	15%	学习与反思目标；交流与合作目标
期末作品	期末风光和人像作品的拍摄和讲评	20%	技能与应用目标；交流与合作目标；国际视野

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：见师星学堂课程网页

2.参考书籍：美国纽约摄影学院摄影教材，中国摄影出版社，Donald Alexander Sheff

3.课程网址：

http://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=241231262&clazzid=93467290&cpi=40013799&openc=fb7c9a0cf067b68f6a48d7e54cd7bf1a

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不

允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《综合材料与艺术创作》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	(综合材料与艺术创作)				
	(Integrated materials and artistic creation)				
课程编码	3121005.01		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	本科各专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	王云曲	
学时学分	学分：2	总学时：33	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

该课程建立在对传统工艺制作和材料使用的理解上，阐释和表现观念与材料、传统工艺和创新思维的关系，意在表现对于传统工艺和材料的现代性表述。通过对传统工艺和材料的思维拓展训练，对直接或间接的材料性质和表现特征有所了解，全面综合的开发材料本身的更多可能性。在结合自身艺术感受，能够体验材料，选择材料，组织材料，最终达到通过材料体现自己的审美意向和艺术理解，在必然性和偶然性之间，全面开发视觉表现潜质。

三、课程目标

L01：通过对中国传统材料与工艺的了解和实践体验，深谙传统艺术魅力，增加民族文化自信。

L02：以传统壁画的材料与工艺为切入点，理解传统矿物质颜料的使用方法，结合自身艺术感受进行材料语言探究，偶然性和必然性结合进行艺术创作。

L03：阅读和观看传统工艺和材料的有关书籍以及综合材料艺术表现的中外书籍。以传统中国壁画作为切入点（敦煌壁画为主），学习材料背后的文化背景、艺术背景。

L04：体会传统文化精髓，思考传统文化的现代性表述。

L05：在视觉形态表述上具备国际视野，在国际美术的“大盘子”里思考中国美术的定位和艺术表现力。

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	通过对中国传统材料与工艺的了解和实践体验，深谙传统艺术魅力，增加民族文化自信。	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	以传统壁画的材料与工艺为切入点，理解传统矿物质颜料的使用方法，结合自身艺术感受进行材料语言探究，偶然性和必然性结合进行艺术创作。	M	具备综合优良素质	M

L03	阅读和观看传统工艺和材料的有关书籍以及综合材料艺术表现的中外书籍。以传统中国壁画作为切入点（敦煌壁画为主），学习材料背后的文化背景、艺术背景。	M	具备扎实专业素养	M
L04	体会传统文化精髓，思考传统文化的现代性表述。	M	具备创新发展能力	M
L05	在视觉形态表述上具备国际视野，在国际美术的“大盘子”里思考中国美术的定位和艺术表现力。	M	具备国际视野	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　了解综合材料创作背景　3 课时

第一节　西方综合材料作品赏析

第二节　中国综合材料作品赏析

第二章　主题及材料准备 9 课时

第一节　主题选定

第二节　材料选定

第三章　创作过程的关键点 15 课时

第一节　材料技法实践

第二节　作品制作的构成方法

第四章　作品调整和总结 6 课时

第一节　逐一指导、点评学生作品并进行观摩讨论

第二节　艺术创作的当代性表述

周次	课程安排	主要内容	学时
1	全方位解读综合材料与艺术创作	讲解综合材料的朝代背景艺术特色，了解材料使用的综合性基于此理论基础，进行艺术思考。以敦煌壁画材料语言为主要案例，进行材料展示与使用技法展示。	3 学时
2-3	学生创作	进行主题选定，并选择和主题相对应的材料（可做户外作业）	6 学时
4	中期审核	提供 100 字主题阐述，展示相对应的材料。老师进行主题建议和材料指导。	3 学时
5-8	作品制作	学生进行作品创作	12 学时
9	中期审核	展示作品，老师进行材料指导和视觉审美的调整	3 学时
10	作品调整	学生进行作品调整	3 学时

11	期末审核	学生提供完整作品，并做 100 字或者 PPT 作品陈述	3 学时

五、先修课要求及教学方法建议

教学方法建议：

1、教师利用多媒体展示 PPT 课件，通过讲解、分析和欣赏中外优秀综合材料创作作品使学生了解世界相关领域的前沿动态；教师通过演示引导学生掌握常用材料与基本技法；鼓励学生在课下搜集相关材料，以艺术审美的眼光看待生活中的细节，从而打破课堂的时空限制，将艺术融入到生活之中。

2、本课程引导学生注重艺术作品中的理念，由视觉表象深入到作品隐藏的文化价值，同时培养国际视野和生态保护的思想内涵。在实践创作过程中激发学生的创造力，使学生领悟到艺术的作用是让人发现生活中被忽略的美，通过对平凡的洞悉和与自我的对话收获审美的愉悦，加深了学生对艺术和美学的理解。

3、课上采取小组讨论教学法，辅之以讲授法和实践学习法，呈现出以学生为中心的翻转课堂，使学生在交流中学习、在实践中提升。学生从日常生活中提取灵感，围绕感兴趣的话题进行艺术创作。教师会在课堂上与学生围坐在一起，在平等轻松的氛围中讨论，并根据不同的作品给予针对性指导，保证每位同学在积极参与的同时有所收获。

六、考核方式

1.考试、考核内容：

（1）出勤情况

（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程）

课程过程中进行2-3次的课堂讨论，主要交流关于作品主题选择和材料定位。

（3）平时课堂练习考核

同学每人创作一幅，主题自定材料自选，节课时提供100字左右作品论述。

（4）结课作品创作

综合材料作品一幅，尺寸30*30cm左右

2.评分依据：

1. 考核目标:

考核学生对本课专业基础知识的掌握情况,考核学生对于综合材料绘画的学习和技法实践能力。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
出勤情况	出勤率	10%	
积极参加讨论并主动思考（学习过程）	了解综合材料绘画创作背景	25%	LO1
平时课堂练习考核	了解材料语言的基本表现方式	25%	L02、L04
最终成果作业	了解材料技法与精神诉求的当代性转换	40%	L03、L05

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.教材

参考教材:

《由材料介入—中国绘画当代艺术表现 》,山西人民出版社,出版时间 2003—01;

2.参考资料:

《绘画材料的表现艺术》，黑龙江美术出版社，出版时间 2001-4;《世界当代艺术史》，中国青年出版社，出版时间 2002-09;《当代艺术危机与具象表现绘画》，中国美术学院出版社，出版时间 2018-10。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《丝绸之路佛教艺术》教学大纲

一、课程信息

课程名称	_丝绸之路佛教艺术_				
	Buddhist Art on the Silk Road				
课程编码	3121019		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	√通识课程 □专业课程				
适用专业	全校各专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	于硕	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	汉语				
先修课程	无				

二、课程内容简介

为了更好地贯彻国家“一带一路”倡议，《丝绸之路佛教艺术》课程借用古代丝绸之路的历史符号，贯穿古代“丝绸之路”路线，通过对中国文明及佛教艺术中重要历史遗迹和文物的解读，使学生了解“丝绸之路”的概念、起源、范围以及在历史上通过丝绸之路进行国际交往的意义，并学习和掌握中国文明在推动世界文明的进程中所发挥的重要作用。从而了解少数民族文化，传承和发扬中国传统，加强民族自信和民族团结，从而高举和平发展的旗帜，为更好地促进和发展社会主义建设服务。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：学会利用图像志，了解“丝绸之路”的概念、起源、范围以及在历史上

通过丝绸之路进行国际交往的意义，并学习和掌握中国文明在推动世界文明的进程中所发挥的重要作用。

L02：结合史实，将佛教艺术中的建筑、绘画、雕塑、工艺美术等内容和传世经典之作进行完整解读。

L03：从阐释作品到分析传统；从了解时代格局到掌握观念转化。

L04：激发学生的审美潜能，同时鼓励崇高的精神追求，培育丰富的灵魂。

L05：阅读国外相关材料，拓展国际视野。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	学会利用图像志，了解“丝绸之路”的概念、起源、范围以及在历史上通过丝绸之路进行国际交往的意义，并学习和掌握中国文明在推动世界文明的进程中所发挥的重要作用。	M	具备理想信念与道德规范	M
LO2	结合史实，将佛教艺术中的建筑、绘画、雕塑、工艺美术等内容和传世经典之作进行完整解读。	M	具备综合优良素质	M
L03	从阐释作品到分析传统；从了解时代格局到掌握观念转化。	M	具备扎实专业素养	M
L04	激发学生的审美潜	M	具备创新发展能力	M

	能，同时鼓励崇高的精神追求，培育丰富的灵魂。			
L05	阅读国外相关材料，拓展国际视野。	M	具备国际视野	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

1 印度佛教和佛教艺术的产生与东传 学时 12

1.1 释迦牟尼佛与佛教

1.2 印度佛教艺术产生

1.3 佛像的形成与兴起

1.4 佛法东传与中亚佛寺石窟

2 新疆佛教艺术 学时 8

2.1 于阗地区

2.2 鄯善地区

2.3 龟兹地区

2.4 高昌地区

3 甘肃石窟寺艺术 学时 12

3.1 敦煌莫高窟

3.2 麦积山石窟

3.3 炳灵寺石窟

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：（1）教学策略：课堂讲授、课外延伸阅读相结合。

（2）方法建议：课堂笔记、课后梳理、类比分析、归纳总结。问卷星平时练习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：考察学生利用图像志将佛教艺术中的建筑、绘画、雕塑、工艺美术等内容和传世经典之作进行完整解读的能力。

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
问卷星	熟悉丝绸之路佛教美术知识，了解不同风格语言、表现技法。	30%	
提交论文	内容清晰，主题明确，逻辑性强，文字通顺。	70%	

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：PPT 课件

2.选用教材：无

3.参考文献：马世长、丁明夷:《中国佛教石窟考古概要》，文物出版社，2009年。董玉祥:《從印度到中國：石窟藝術的產生與東傳》，藝術家出版社，2012年。

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《陶艺 1》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	陶艺				
	Ceramic Art				
课程编码	3121004		课程性质	□必修	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程				
适用专业	全校本科生				
开课部门	美术学院		课程负责人	李宏伟	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：当代陶艺	实验：无	实践：作品制作
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

陶艺课是让学生了解和学习陶艺的传统,并能够运用陶瓷材料进行陶艺作品制作的一门课程。通过这堂课，让学生在老师的指导下了解当代陶艺的现状以及其简单的发展过程，并具有制作陶艺作品的基本知识和技能，从而培养学生对当代陶艺的理解和审美能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标,解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：践行社会主义核心价值观，立德树人，遵守职业道德规范。培植人文

底蕴，科学精神，夯实职业根基。以生为本，以文化人。

L02：培养学生能够更好地理解和欣赏中国传统的经典陶艺作品，学习和实践陶艺的制作方法，掌握多样化的美术知识和技能。强化艺术多元思维与美术表现力，激发创意思维与创新实践能力。

L03：具有审美分析与判断能力拓展广泛的文化理解力，具备通过艺术改变生活的实践力。提高自己的艺术综合表达能力和艺术鉴赏能力，能够独立完成陶艺作品的制作，并能够在一定程度上鉴赏经典陶艺作品。

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	践行社会主义核心价值观	H、M	具备理想信念与道德规范	H、M
LO2	培植人文底蕴，科学精神	H、M	具备综合优良素质	H、M
L03	学习和实践陶艺的制作方法	H、M	具备扎实专业素养	H、M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一阶段 陶艺的背景 （8 课时，支持课程目标 1）

1. 陶艺的历史，发展脉络和自身特点
2. 结合多媒体陶艺作品图片进行作品赏析

第二阶段 示范教学 （4 课时）

1. 演示陶艺的具体制体过程，重要技法及操作过程
2. 四种成型方法示范

第三阶段 制作阶段 （16 课时）

1. 作业内容构思定稿
2. 实际制作陶艺作品
3. 课程中进行个别辅导

第四阶段 作业讲评 （4 课时）

1. 整体评述作品的创作状况
2. 对作品进行单独讲解

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、教师示范、小组讨论、课外延伸阅读相结合

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时上课情况	认真上课	10	践行社会主义核心价值观，立德树人，遵守职业道德规范
期中作业	按具体要求完成陶艺作品的制作	40	学习和实践陶艺的制作方法，掌握多样化的美术知识和技能。
期末作业	按具体要求完成陶艺作品的创作	50	提高自己的艺术综合表达能力和艺术鉴赏能

			力，能够独立完成陶艺作品的制作

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：幻灯片讲座

2.选用教材：《Ceramic Monthly》，美国出版

3.中国传统陶艺图片资料（电子版，教师提供）

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《写意花鸟课程名称》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	写意花鸟			
	Skills and Creation of			
课程编码	3121002	课程性质	☐必修	☑选修
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程			
适用专业	所有专业			
开课部门	美术学院	课程负责人	张煜	
学时学分	学分：2 总学时：32	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

写意花鸟课程主要通过对传统花鸟画的程式研究、笔墨语言研究，结合对历代写意花鸟画名家优秀作品临摹与分析，使学生们对写意花鸟画有个基本的认识，能够创作基本的写意花鸟画作品、赏析优秀的花鸟画作品，为今后的花鸟画深入学习与创作打下基础。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：临习传统中国写意花鸟画，增强学生文化自信

L02：了解历代写意花鸟花的风格与特点

L03：掌握写意花鸟画的用笔、用墨技法

L04：创作写意花鸟小品画

L05：对比国内外绘画，分析各自特点

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	临习传统中国写意花鸟画，增强学生文化自信	H、M	具备理想信念与道德规范	H、M
LO2	了解历代写意花鸟花的风格与特点	H	具备综合优良素质	H
L03	掌握写意花鸟画的用笔、用墨技法	H	具备扎实专业素养	H
L04	创作写意花鸟小品画	M	具备创新发展能力	M
L05	了解国内外绘画，分析各自特点	M	具备国际视野	M
L06				

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

一、第 1 至第 2 学时：

教学内容：对传统写意花鸟画发展历程进行了解与学习，结合历代优秀花鸟画作品进行分析。

教学要求：了解历代写意花鸟作品风格特点。

二、第 3 至第 8 学时：

教学内容：讲授《芥子园画谱》兰卷。学习兰叶画法口诀，掌握兰叶的用笔以及穿插规律，其次学习兰花花头画法，把握花头结构及其用笔用墨。

教学要求：临摹《芥子园画谱》的兰花小品，基本掌握兰花的穿插规律和用笔用墨。

三、第 9 至第 14 学时：

教学内容：讲授《芥子园画谱》竹卷。学习竹竿、竹枝的用笔用墨以及穿插规律，掌握多种不同的竹叶叠叶方式。

教学要求：临摹《芥子园画谱》的竹子小品，能基本把握竹枝以及竹叶细节上的用笔。

四、第 15 至第 20 学时：

教学内容：讲授《芥子园画谱》菊卷。学习菊花花头的画法，掌握菊叶的组合以及花干的穿插，同时把握造型和用笔用墨。

教学要求：临摹吴昌硕、齐白石等大师的菊花作品，从中比较芥子园与大师作品中的异同。

五、第 21 至第 26 学时：

教学内容：讲授《芥子园画谱》梅卷。学习梅花枝干的用笔用墨以及穿插规律，掌握梅花圈瓣与点瓣两种画法。

教学要求：临摹王冕、扬无咎、陈淳、吴昌硕、齐白石等大师梅花作品，掌握不同梅花的画法及其用笔用墨。

六、第 27 至第 29 学时：

教学内容：讲授吴昌硕、任伯年等大师的紫藤作品。学习紫藤花头和叶子的画法，掌握藤蔓的用笔及其穿插方式。

教学要求：掌握紫藤花头和叶子的用笔以及安排规律，把握藤蔓类植物的用笔方法和其穿插规律。

七、第 30 至第 32 学时：

教学内容：讲授八大、潘天寿等大师的作品。通过分析大师作品学习中国画中的构图以及用色规律。

教学要求：基本掌握中国画的构图规律，在临摹时能够自主意识，并能以此创作写意花鸟小品。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：理论与实践结合、讲授与示范结合、临摹与小品创作结合、优秀作品观摩赏析与名家讲授视频观看结合。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时课堂出勤		20%	
平时课堂作业	构图、用笔用墨、造型等与临本的相似度	40%	掌握写意花鸟画的专业技法
课程结课作业	构图、用笔用墨、	40%	对于传统写意花鸟画的

	造型等熟练程度		吸收，具备创新发展的能力

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：王概，《芥子园画谱》，北京联合出版社，2015

3.参考文献：陈淳画集、徐渭画集、八大山人画集、任伯年画集、吴昌硕画集、齐白石画集、潘天寿画集等等，版本不一，视学生具体情况而定。

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《写意山水》教学大纲

一、课程信息

课程名称	写意山水 Freehand Brushwork in Landscape Painting			
课程编码	3121003	课程性质	□必修 ✓ □选修	
课程类型	✓□通识课程 □专业课程			
适用专业	全校各专业			
开课部门	美术学院	课程负责人	刘学惟	
学时学分	学分：2 总学时：33	理论：	实验：	实践：
授课语言	汉语			
先修课程				

二、课程内容简介

《写意山水》通过讲授、赏析传统优秀山水作品并示范写意山水画，让学生了解山水画艺术的文化内涵、语言特色、形态演进，了解中国优秀文化传统，培养审美情趣，提高艺术修养。通过对山水画中笔墨、意境等层面的理解与实践，让学生初步掌握笔法、墨法、皴法、点法、渲染、设色等基本技法。该课程以临摹为主，也可以融入自我认知进行创作。

三、课程目标

L01：了解人文、社会科学和自然科学的一般知识，具备文学、哲学、历史学等基本知识，认同与践行人文关怀。在中国画创作中体现和传达人文精神，表达对人性、道德和社会现实的关注。

L02：以传统文化滋养自身素质。具备健康的体魄，达到国家大学生体质健康标准，具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通协调能力。

L03：具有扎实的专业素质，掌握国画专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解。

L04：具有一定的问题意识和创新意识，适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。结合山水画特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决在艺术研究及艺术创作过程中遇到的问题，在不断反思的基础上进行创新性艺术创作。

L05：具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力，拓宽视野。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	了解人文、社会科学和自然科学的一般知识，具备文学、哲学、历史学等基本知识，认同与践行人文关怀。在中国画创作中体现和传达人文精神，表达对人性、道德和社会现实的关注。	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	以传统文化滋养自身素质。具备健康的体魄，达到国家大学生体质健康标准，具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言	M	具备综合优良素质	M

	表达能力和沟通协调能力。			
L03	具有扎实的专业素质，掌握国画专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解。	M	具备扎实专业素养	M
L04	具有一定的问题意识和创新意识，适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。结合山水画特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决在艺术研究及艺术创作过程中遇到的问题，在不断反思的基础上进行创新性艺术创作。	M	具备创新发展能力	M
L05	具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力，拓宽视野。	M	具备国际视野	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　介绍主要朝代的山水画经典作品 5 课时

第一节　主要朝代的山水画

第二节　主要代表画家的山水画经典作品

第二章　实践中讲授临摹方法 7 课时

第一节　分析优秀艺术家和经典作品

第二节　示范经典作品的表现形式

第三章　临摹实践的关键点 9 课时

第一节　关键问题和预期目标

第二节　主要临摹方法解析

第四章　临摹实践的具体问题 12 课时

第一节　逐一指导、点评学生作品并进行观摩讨论

第二节　着重艺术形式的分析和境界提升

五、先修课要求及教学方法建议

1、教学中贯彻启发式、讨论式，引发学习兴趣，充分调动学习积极性。

2、要求学生课下阅览写意山水画技法丛书以及印刷精良的画册，多看高质量的艺术展览，拓展视野、开阔思路。

采取课堂教学的方式，通过 ppt、画册资料统一讲授，直观具体，同时运用讨论、讲评相结合的形式，丰富教学手法，增强学生的学习兴趣。学生则以临摹为主，辅以老师指导下的自由发挥。

教学方法：讲解与示范相结合，逐一点评和集体观摩相结合，课堂内容和延伸发挥相结合。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下:

1.考核目标:

考核学生对本课专业基础知识的掌握情况，考核学生对于古代经典作品的学习和研究能力

2.考核方式与考核要求

考查:

1. 每周完成 1-2 幅有较高水准的临摹作品
2. 课程结束前完成 1 幅有较高水准的临摹或创作作品
3. 提交围绕本课内容撰写的论文一篇

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时提交临摹作品	掌握经典范本所具有的基本语言方式	60	
完成结课作品	具备较好的控制画面的能力，能体现学生对范本的理解和较强的操作能力	30	
论文	内容清晰 主题明确 逻辑性强 文字通顺	10	

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：刘学惟，《国画山水》，中央广播电视大学出版社，2010

2.选用教材：

3.参考文献：陈传席，《中国山水画史》，天津人民美术出版社，2008

沈子丞，《历代论画名著汇编》，文物出版社，1982

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：https://www.livedu.com.cn

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《中国美术作品鉴赏》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中国美术作品鉴赏			
	Appreciation of Chinese Traditional Paintings			
课程编码	3121010	课程性质	□必修	√选修
课程类型	√通识课程 □专业课程			
适用专业	全校各专业			
开课部门	美术学院	课程负责人	于硕	
学时学分	学分：2 总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	汉语			
先修课程	无			

二、课程内容简介

艺术修养与审美体验通识校公选课。课程以专题形式讲授，如山水画专题、宗教绘画专题等。通过本课程的学习，使学生提升自身品鉴、评判能力，并对中国美术作品有较为全面的认识。

三、课程目标

L01：通过对中国传统艺术作品的学习，树立文化自信。

L02：通过本课程的学习，使学生具备一定的美术鉴赏能力。

L03：具有扎实的专业素质，对我国经典美术作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解。

L04：具有一定的问题意识，学会分析和解决在艺术鉴赏过程中遇到的问题。

L05：学习国际上对相关作品的研究材料，开拓视野。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	通过对中国传统艺术作品的学习，树立文化自信。	M	具备理想信念与道德规范	M
LO2	通过本课程的学习，使学生具备一定的美术鉴赏能力。	M	具备综合优良素质	M
L03	具有扎实的专业素质，对我国经典美术作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解。	M	具备扎实专业素养	M
L04	具有一定的问题意识，学会分析和解决在艺术鉴赏过程中遇到的问题。	M	具备创新发展能力	M
L05	学习国际上对相关作品的研究材料，开拓视野。	M	具备国际视野	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

导论　学时 3

第一节　教学内容

第二节　中国古代绘画概述

第一章　东晋画家顾恺之 学时 3

第一节　《女史箴图》

第二节　《列女仁智图》

第三节　《洛神赋图》

第二章　初唐画家阎立本 学时 3

第一节　《步辇图》

第二节　《历代帝王图》

第三节　《萧翼赚兰亭图》

第三章　唐代仕女人物画家 学时 3

第一节　张萱《捣练图》、《虢国夫人游春图》

第二节　周昉《簪花仕女图》

第四章　敦煌莫高窟艺术 学时 3

第一节　莫高窟第 254 窟

第二节　经变画

第五章　五代人物画家顾闳中 学时 3

第一节　《韩熙载夜宴图》赏析

第二节　韩熙载及南唐后主李煜

第六章　唐代山水画 学时 3

第一节　《江帆楼阁图》《明皇幸蜀图》赏析

第二节　《辋川图》赏析

第七章　五代宋山水画赏析 学时 3

第一节　五代宋山水画家及代表作

第二节　南北宋山水画的异同与成因

第八章　宋代风俗画卷赏析 学时 3

第一节　北宋张择端与《清明上河图》

第二节　《清明上河图》呈现的社会矛盾与隐谏

第九章　畜兽画赏析 学时 3

第一节　唐代韩滉《五牛图》

第二节　　唐代韩幹《照夜白图》

第三节　　唐代《昭陵六骏》

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：（1）教学策略：课堂讲授、课外延伸阅读相结合。有过中国美术史及美学的基础训练为佳，但无先修课要求。（2）方法建议：课堂笔记、课后梳理、类比分析、归纳总结。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：考察学生对对我国经典美术作品的风格语言、表现技法的了解程度和美术鉴赏能力。考察学生是否能够分析和解决在艺术鉴赏过程中遇到的问题。

2.考核方式与考核要求

（1）每三周一次问卷星考试答题（线上、开卷）

（2）提交围绕本课内容撰写的论文一篇。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
问卷星	熟悉美术鉴赏知识，了解我国经典美术作品的风格语言、表现技法。	30%	
提交论文	内容清晰，主题明确，逻辑性强，文字通顺。	70%	

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：PPT 课件

2.选用教材：无

3.参考文献：李霖灿:《中国名画研究》，浙江大学出版社，2014 年。杨新、班宗华、高居翰、巫鸿、聂崇正、朗绍君:《中国绘画三千年》，外文出版社，1997 年。

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《中国古代戏曲史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中国古代戏曲史			
	History of Ancient Chinese Opera			
课程编码	3012308	课程性质	□必修 ■选修	
课程类型	■通识课程 □专业课程			
适用专业	全校各专业			
开课部门	文学院	课程负责人	朱雯	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：16	实验：0	实践：16
授课语言	汉语			
先修课程	无			

二、课程内容简介

课程内容：中国戏曲不仅在中华民族文化中具有独特的地位与作用，而且在世界剧坛上，也占有重要的地位，以其鲜明的民族特征，与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称 为世界三大古剧。本课程旨在向学生全面地介绍中国戏曲的艺术形式及其发展的历史，并对不同时期的重要作家与作品加以评介，使学生通过课程的学习，对中国戏曲有一个基本的了解。

三、课程目标

L01．了解中国戏曲史中杰出的戏曲作家与戏曲演员，了解戏曲这一文学遗产与艺术遗产，最终回答三个问题：什么是中国戏曲？中国戏曲是怎么来的？中国戏曲有哪些主要作家与作品？

L02．通过阅读经典原著及相关研究论著，培养深入解读与分析各类文学作品的能力。L03．领略中国传统戏曲的意境美，提升审美能力。将传统美德

教育，与情感教育、审美教育有机结合在一起，解决实际教学问题。吸收传统中国古典戏曲教育优秀经验。

0L4．在小组学习和课堂讨论的学习过程中，锻炼资料检索、阅读以及观点提炼的能力，培养团队协作精神，训练语言表达能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	培养君子人格	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	具备家国情怀	H	具备综合优良素质	H
L03	提高人文精神	H	具备扎实专业素养	H
L04	提高专业素养	H	具备创新发展能力	M
L05	具备国际视野	M	具备国际视野	M
L06	具备团队合作意识	M		

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

本课程内容分十二个章节，共计 32 学时。

周次	教学内容	学习要点	课堂讨论、实（验）践等其它教学环节说明	课时安排	支撑课程目标

1	从文化分层到戏曲消费分层	戏曲在发展中的变化	（一）戏曲的核心要素（1课时） （二）从文化分层到戏曲消费分层：汉代——清代（1课时）	2	目标1、2、3
2	宋代诸艺术因素的汇合与交融	宋代戏曲产生的时代背景	（一）宋代诸艺术因素的汇合与交融（0.5课时） （二）宋杂剧（1 课时） （三）金院本（0.5 课时）	2	目标2、3
3	宋元南戏	南戏的体制、与元杂剧的差别	（一）宋元南戏的形成（0.5课时） （二）宋元南戏的脚色体制和剧本体制（0.5 课时） （三）南戏的作家与作品（1课时）	2	目标2、3、4

4	四大南戏	四大南戏的名称与内容	（一）《荆钗记》(0.5 课时） （二）《白兔记》(0.5 课时） （三）《拜月亭》(0.5 课时） （四）《杀狗记》(0.5 课时） 课堂鉴赏四大南戏选段。	2	目标2、3、4
5	高明与《琵琶记》	《琵琶记》为何是南戏之祖	课堂鉴赏《琵琶记选段》	2	目标2、3、4
6	元杂剧	元杂剧繁荣的原因，元杂剧的文学成就。	（一）元杂剧的产生与兴盛（1 课时） （二）元杂剧的体制（1 课时）	2	目标1、3、4
7	元曲四大家（上）	关汉卿的文学成就	鉴赏《窦娥冤》《单刀会》相关选段	2	目标1、2、3、4
8	元曲四大家（下）	白朴、马致远、郑光祖的文学成就	鉴赏《梧桐雨》《汉宫秋》选段	2	目标1、2、3、4
9	王实甫与《西厢记》（上）	了解王实甫生平，从文学上认识《西厢记》的艺术成就	探讨《西厢记》故事的衍生与变化	2	目标1、3、4

10	王实甫与《西厢记》(下)	细读《西厢记》,《西厢记》的思想内容与艺术成就	课堂鉴赏不同剧种的《西厢记》选段。	2	目标1、3、4
11	明清传奇	明清传奇的发展概况	明代三大传奇的选段鉴赏。如《林冲夜奔》、《浣纱记》	2	目标1、3、4
12	汤显祖与“临川四梦”(上)	汤显祖生平,《牡丹亭》的艺术成就	课堂讨论汤显祖与时代的关系,鉴赏《牡丹亭·惊梦》	2	目标1、2、3、4
13	汤显祖与“临川四梦”(下)	其余“三梦”	课堂讨论“三梦”中的荒诞意识与汤显祖的哲学理念	2	目标1、3、4
14	李渔与李玉	李玉的苏州派,以及李渔的《闲情偶寄》	课堂讨论相同时代的两位作家的不同创作选择与文化态度。	2	目标1、3、4
15	南洪北孔(上)	洪昇的《长生殿》	鉴赏《长生殿》选段	2	目标1、3、4
16	南洪北孔(下)	孔尚任的《桃花扇》	鉴赏《桃花扇》中的“史可法投江”	2	目标1、2、3

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求:无

2.教学方法建议： 课上与课下相结合，线下与线上相合。提倡多读多背多写的“三多”学习方法。

六、考核方式

选修课要求如下:

1.考核目标：与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

本课程不设期末闭卷考试，以期中作业、期末读书报告及课堂考勤完成考核。平时作业包括普通作业及社课作业两种形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤（每次记录或抽查）	不无故缺勤，总缺勤数达课时 1/3 时无学分	10%	目标 1、2、3
期中作业（戏曲选段鉴赏）	作品思想内容完整、情感健康，30%；言之有理、言之有物，能正确把握唱段内容，50%；语言优美、通顺。20%	40%	目标 1、2、3、4
期末读书报告作业（阅读一部古典戏曲作品）	作品思想内容完整、情感健康，30%；言之有理、言之有物，能正确把握剧本内容，50%；语言通顺，有一定学理性，20%	50%	目标 1、2、3、4、5

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：PPT

2.选用教材：

(1) 中国戏曲概论 吴梅著，上海古籍出版社，2019。

（2）中国古代戏曲选 黄天骥编，人民文学出版社，2018

3.参考文献：无

4.课程网址：无

《中国古代美术与传统文化》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中国古代美术与传统文化				
	Appreciation of Fine Arts in China and traditional culture				
课程编码	3311004		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	全校各专业本科生				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	宁国华	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

1、了解与掌握一些美术的基本规律和美术史知识。

2、对中国古代美术作品的图像解读中，能体味作品具有的文化力量和历史讯息，将美术价值的理解提升到文化层面，培养与提高美术鉴赏的能力和艺术修养。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1、02、	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	H、M	具备理想信念与道德规范	H、M

LO1、02	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H、M	具备一定的知识基础	H、M
L02	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H、M	具备一定的艺术素养	H、M
L01、02	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	H、M	具备科研素养与研究能力	H、M
L01、02	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H、M	具备自主学习终身学习的能力	H、M
L02	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成	H、M	具备国际视野与沟通合作能力	H、M

	员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。			

四、教学内容、要求及进度安排

第一章（单元）　绪论（2 学时，支撑课程目标 1）

[教学内容]

一、全球化背景下对中国传统文化的思考

二、中国传统文化

三、从文化表现看中国古代美术的演化

四、全球化时代中对中国传统文化的思考

第二章（单元）青铜艺术（6 学时，支撑课程目标 1、2）

---中国传统文化形态之始

[教学内容]

一、　轴心期理论

二、　青铜器的产生与制作

三、　青铜器的种类

四、　青铜艺术发展的各阶段及其审美特征

第三章（单元）中国古代的宗教艺术（8 学时，支撑课程目标 1、2）

[教学内容]

一、　艺术与宗教

二、　佛教及其艺术

三、　寺观壁画艺术

第四章（单元）从仕女画中看中国古代服饰文化的演变

（4 学时，支撑课程目标 1、2）

[教学内容]

一、　仕女画由来及其发展历程

二、　中国古代服饰的发展历程

三、　汉服的重现

第五章（单元）文人画（6 学时，支撑课程目标 1、2）

[教学内容]

一、　人文地理与中国文化性格的形成

二、　文人画的兴起

二、文人画的发展及代表性画家

第六章（单元）宋型文化中孕育的花鸟画美学精神（8 学时，支撑课程目标 1、2）

[教学内容]

一、　宋型文化

二、　宋型文化的类型层次

三、　花鸟画的兴起

四、　宣和体

五、　花鸟画的美学精神

五、选修课要求及教学方法建议

1、教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

2、方法建议：鼓励学生多临摹，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、　考核方式

平时成绩占 100%，平时作业和出勤率结合；

七、教材和主要参考书目

李福顺　著　《中国美术史》 辽宁美术出版社，2000 年版

可作为大纲同等水平学习教材。

梁漱溟　著　《中国文化要义》 上海人民出版社 2011 年 6 月第二版

张岱年　方克立主编《中国文化概论》 北京大学出版社 2004 年 1 月第二版

《传统工笔花鸟画》教学大纲

一、课程信息

课程名称	传统工笔花鸟画				
	Traditional Gongbi flower and bird painting				
课程编码	3311005		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	全校各专业本科生				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	宁国华	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：16	实验：	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

工笔画是中国古老的绘画技法之一，工笔花鸟画成熟于唐末五代时期，自此成为中国绘画的重要表现技法与题材，深受人们的喜爱。

工笔花鸟画的学习是一个循序渐进的过程，要经过临摹、写生、创作等阶段的学习过程。本课程以传统工笔花鸟画的临摹为主要学习内容，通过对经典作品的临摹，掌握勾线、晕染等基本技法。

三、课程目标

1、了解与掌握工笔花鸟画的笔墨技法

2、培养与提高学生欣赏传统花鸟画的能力

3、唤起与提升学生对传统文化的热爱

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目	支撑程度

	行描述】		标核心素养】	
LO1、02、03	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	H、M	具备理想信念与道德规范	H、M
LO2、03	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H、M	具备一定的知识基础	H、M
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H、M	具备一定的艺术素养	H、M
L01、02	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	H、M	具备科研素养与研究能力	H、M
L01、02	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H、M	具备自主学习终身学习的能力	H、M
L03	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内	H、M	具备国际视野与沟通合作能力	H、M

	外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。			

四、教学内容、要求及进度安排

第一章（单元）　中国古代工笔花鸟画发展历程及艺术特征

（3 课时，支撑课程目标 3）

[教学要求]

1．能掌握一些有关美术知识及专业概念

2. 能较好的理解中国花鸟画的艺术特征。

[教学内容]

（一）中国古代花鸟画发展历程

1、中国古代花鸟画发展阶段

2、解析院体画

（二）中国花鸟画的艺术特征

1、花鸟画的概念

2、中国古代绘画中宗教情感与审美情感的转换

3、艺术特征

第二章（单元）中国画基础知识（3 学时，支撑课程目标 1）

[教学要求]

1．能较为系统的了解中国画基础知识。

2、掌握中国工笔画的笔墨基本技法.

[教学内容]

（一）中国画的概念

1、　中国画的概念与分类

2、　中国古代美术各时期的美学特征

（二）工具与材料

1、　笔

2、　纸

3、　墨与色

4、　其他用具

（三）执笔法

1、　五指执笔

2、　执笔要领

（四）用笔之法

1、　中锋

2、　侧锋

3、　逆锋与顺锋

（五）用墨之法

1、　墨分五色、六彩

2、　墨法

（六）笔法

1、　起笔

2、　行笔

3、　收笔

第三章（单元）白描画法（12 课时，支撑课程目标 1、2）

[教学要求]

能较为系统的掌握工笔画的线描画法。

[教学内容]

（一）菊花的画法

1．造型分析

2．技法示范

（二）水仙花的画法

1、造型分析

2、技法示范

（三）白描荷花的画法

1、造型分析

2、技法示范

第四章（单元）工笔淡彩画法（10 课时，支撑课程目标 1、2）

[教学要求]

能较为系统的掌握传统工笔画中花卉的晕染画法。

[教学内容]

（一）大丽花的画法

1、造型分析

2、技法示范

（二）令箭荷花的画法

1、造型分析

2、技法示范

（三）牡丹的画法

1、造型分析

2、技法示范

（四）荷花的画法

1、造型分析

2、技法示范

第五章（单元）工笔重彩画法（10 课时，支撑课程目标 1、2）

[教学要求]

能较为系统的掌握传统工笔重彩的画法。

（一）红茶花的画法

1、造型分析

2、技法示范

（二）紫牡丹的画法

1、造型分析

2、技法示范

第六章（单元）宋人花鸟画法（10 课时，支撑课程目标 1、2、3）

[教学要求]

能较为系统的了解宋代花鸟画的美学特征及画法。

(一) 宋型文化中孕育的花鸟画美学精神

（二）宋人册页临摹

1、《果熟来禽图》

2、《竹雀图》

五、选修课要求及教学方法建议

1、教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

2、方法建议：鼓励学生多临摹，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六． 考核方式

平时成绩占 100%，学生课堂临摹和出勤率结合；

七、教材和主要参考书目

作者：

宁国华　吴敏荣 主编《兰花白描画谱》 广西美术出版社，2000 年版

金鸿钧　《工笔花鸟画技法》　人民美术出版社　1991 年版

《版画艺术赏析与创作》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	版画艺术赏析与创作				
	The Appreciation and Creation of Printmaking				
课程编码	3311006		课程性质	□必修	□选修
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业					
开课部门	学前教育学院		课程负责人	李莉娜	
学时学分	学分：2	总学时：33	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

版画是一门绘画与手工相结合的美术课程，这门课程是在学生已学过的色彩知识、图案绘制以及基础造型知识的综合运用。版画本身所具有的拙朴而自然的造型、灵活的构图、纯朴的用色等艺术特色，能够唤起学生的绘画灵感，更能发挥个性、大胆构思，发展绘画表现力和创造力。同时可以在学习过程中，让学生尝试各种工具、材料的绘制，体验美术活动的乐趣，从而获得对美术学习的持久兴趣以及提高学生的动脑、动手能力，也培养了学生的审美情趣和绘制程序的条理性。

三、课程目标

L01：让学生掌握吹塑版画喝藏书票基础知识、语言形式规律及表现方法，

以单纯的方法表现艺术情趣和艺术追求，从单纯中体会独特的艺术魅力。

L02：通过吹塑版画、藏书票的设计创作，使学生了解和掌握吹塑版画和藏书票的基本知识和实现审美观念的转移，以对吹塑版画、藏书票丰富色彩的最简明和强烈的表现因素的学习和运用， 达到基本知识、技法和艺术特性的理解，并贯串于艺术实践中。

L03：让学生了解吹塑版画的各种工具及制作过程、印刷过程。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1 LO2 L03	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	M	具备理想信念与道德规范	H
LO1 LO2 L03	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H、	具备一定的知识基础	H
LO1 LO2 L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H、	具备一定的艺术素养	H
LO1 LO2 L03	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备	M	具备科研素养与研究能力	M

	一定的研究能力。			
LO1 LO2 L03	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H、	具备自主学习终身学习的能力	H
LO1 LO2 L03	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	M	具备国际视野与沟通合作能力	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　中国版画概述（3 学时，支撑教学目标 1）

第一节　版画艺术的基本特征和其渊源

一、版画艺术溯源

二、版画艺术的特征

1、印痕，制作版画过程中有机器或人为的压力造成。

2、复数性，同一张画可印制多张。

3、间接性，版画不是直接画出来的，是通过媒介物，例铜版石版间接制作而成，

不像油画水彩直接绘制而成。

第二节　吹塑版画的工具和材料

一、刻刀

二、吹塑版

三、黑色卡纸

思考题及作业:准备吹塑版画工具。

第二章 版画制作原理与版种（3 学时，支撑教学目标 1、2）

第一节　凸版版画（木刻）

一、凸版版画的概念

二、木刻

三、水印木刻版画

第二节　凹版版画（铜版画）

一、凹版版画的概念

二、铜版画

第三节　平版版画（石版画、锌版画）

一、平版版画的概念

二、石版版画

第四节　锌版版画

第五节　孔版版画（丝网版画）

一、孔版版画的概念

二、丝网版画

思考题及作业:阅读资料:《中国古代版画史》

第三章 版画的发展脉络与制作

（3 学时，支撑教学目标 1、2、3）

第一节　初创期——唐代

第二节　发展期——宋、元、明、清

第三节　繁荣期——现当代

第四节　版画的制作

一、起稿

二、制版

三、印制

思考题及作业:阅读资料:《中国古代版画史》

第四章 吹塑版画的创作

（3 学时，支撑教学目标 1、2、3）

第一节　知识的综合运用

色彩知识、图案绘制以及基础造型知识，是绘画与手工相结合的美术课程。

第二节　独特的艺术魅力

拙朴而自然的造型、灵活的构图、纯朴的用色及多种表现手段的综合运用

第三节吹塑版画课程具有美术教学的必要性和前瞻性

一、激发灵感、发挥个性、大胆构思;

二、体验美术活动乐趣;

三、获得学习美术的兴趣;

四、提高学生动脑、动手能力;

五、培养学生的审美情趣、表现力和创造力;

四、　　加强绘制程序的条理性。

第四节　吹塑版画的制作

1、制版

2、上色

3、拓印

思考题及作业:1、制作一幅吹塑版画，题材内容不限

2、《以我的校园生活》为题创作一幅吹塑版画。

要求:1、尺寸：40×40cm；2、造型准确；3、色彩鲜明；4、构图饱满；

第五章 藏书票的创作

（9 学时，支撑教学目标 1、2、3）

第一节　藏书票的概念

第二节　藏书票的艺术特征

第三节　藏书票的构成

第四节　藏书票的功用

第五节　藏书票的规格

第六节　藏书票的历史

第七节　藏书票常用的版种

思考题及作业：

以十二生肖为内容制作两幅藏书票；

要求：

1、版种不限；

2、按照藏书票的规格设计制作。

第六章　版画艺术赏析

（6 学时，支撑教学目标 1、2、3）

第一节 日本版画家潼平二郎的版画艺术

第二节 中国当代版画家赵方军的藏书票艺术

第三节　中国当代少数民族版画家山丹的版画艺术

第四节　德国版画家科勒慧之的版画艺术

思考题及作业：

论述你喜欢的一位当代版画家，分析他的版画艺术及成就。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合

六、考核方式

选修课要求如下:

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	1、独立创作完成四幅吹塑版画作品 2、独立创作完成 3 幅藏书票作品	100	1、2、3

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、 余新民 编著，《版画艺术》，广东高等教育出版社，1992 年 7 月；

2、 隋丞、董欲晓、吴薇 编著，《版画》，辽宁美术出版社，1997 年 9 月。

3、 赵经寰 编著，《形式美学入门—--怎样创造美的画面》，辽宁美术出版社，1998 年 5 月。

4、 张嵩祖 编著，《纸版画材料应用技法》，上海美术出版社，2000 年 11 月。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《纸艺欣赏与创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	纸艺欣赏与创作				
	Appreciation and Creation of Paper Art (英文)				
课程编码	3311007		课程性质	☐必修 ☑ 选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	大学本科学生				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	刘丽新	
学时学分	学分：	总学时：	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	暂不需要				

二、课程内容简介

本课程在于开阔学生艺术眼界，提高学生欣赏水平，开发学生创造潜能，培养创造思维和创造意识。主要内容共三部分：一.国内外纸艺作品赏析。其中包括：中西方文化及对纸艺创作的影响；对中西方著名纸艺家介绍；不同类别纸艺作品的赏析。二.纸艺实操。其中包括：纸艺剪、折、团、拧及塑形基本技巧及练习；配色、装饰材料选择及装饰方法。三.创作。其中包括：了解创作全过程、选择题材及艺术表现形式确定、挑选纸材料、探索创作过程。

三、课程目标

L01： 了解纸艺简史和基本艺形式，使学生有文化自信，有自尊。

L02： 掌握基本纸艺技巧及传统纸艺文化

L03： 通过纸艺欣赏，培养审美情趣

L04： 通过实践培养学生创造思维和创造意识，使学生体会艺术创作过程中的美好情感。

L05： 使学生通过实践，能运用纸材料创作不同的艺术作品

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	M	具备理想信念与道德规范	M
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	M	具备一定的知识基础	M
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	L	具备科研素养与研究能力	L
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更	H	具备自主学习终身学习的能力	H

	新知识体系，保持终身学习的意识。			

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　关于纸　（2 课时　支持课程目标 1）

一.纸的历史

（一）纸的产生

（二）纸在人类生活中的应用

二.纸艺术的价值

纸艺的种类及文化价值

思考及作业:

1.思考纸的发展历史与人类的关系

2.搜集纸及纸艺作品

第二章　纸艺概述　（2 课时　支持目标 1、2）

一.纸艺作品形式及分类

（一）纸材分类

（二）纸艺作品分类及赏析

二.不同地域文化与纸艺特征

（一）中西方文化特点

（二）文化背景下的纸艺特点及不同

思考及作业:

思考文化背景和纸艺作品内容、创意形式之间的关系

第三章　纸艺家及艺术作品赏析　（2 课时 支持目标 2、3）

一.著名纸艺术家

（一）中国民间纸艺家及作品

（二）国外纸艺家及作品

二.纸艺作品欣赏

第四章　平面纸艺　　（6 课时　支持目标 3）

一.平面纸艺欣赏及技巧

（一）平面纸艺欣赏

（二）平面纸艺基本技巧

二.平面纸艺的不同形式

思考及作业：

1.根据自己兴趣选取一种平面纸艺形式，简述创作思路和核心思想

2.准备材料并创作平面纸艺作业

第五章　浮雕纸艺与创作（10 课时　支持目标 4、5）

一.浮雕纸艺欣赏（2 课时）

二.浮雕纸造型

（一）浮雕意象造型技巧

（二）抽象浮雕造型技巧

二.浮雕纸艺创作（8 课时，这部分可网课单独指导）

1.选择题材　选择作品形式

2.思考纸材　熟练相关技巧

3.草制小稿　修改和确定创作思路

4.根据作品尺寸　准备材料

5.正式制作定稿作品

思考及作业：

1.简述作品构思及设计思路

2.创作浮雕作品 1 件

第六章　立体纸艺与创作（10 课时　支持目标 4、5）

一.立体纸艺欣赏（2 课时）

二.立体纸造型

（一）意象立体造型技巧

（二）抽象立体造型技巧

二.立体纸艺创作（8 课时，这部分可网课单独指导）

1.选择题材　选择作品形式

2.思考纸材　熟练相关技巧

3.草制小稿　修改和确定创作思路

4.根据作品尺寸　准备材料

5.正式制作定稿作品

思考及作业:

1.简述作品构思及设计思路及核心思想

2.创作浮雕作品 1 件

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、创作实践相结合

六、考核方式

选修课要求如下:

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求：学生成绩以考查为主，平时作品总评为考核成绩

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
创作平面作品	1.文字陈述创作思想 2.原创作品以传统文化为主	30%	针对课程目标 1、2、3、4、5
创作浮雕作品	1.文字陈述创作思想 2.原创作品以传统文化为主	30%	针对课程目标 1、2、3、4、5
创作纸雕	1.文字陈述创作思想 2.原创作品以传统文化为主	40%	针对课程目标 1、2、3、4、5

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：

A.刘丽新 主编．手工．北京：清华大学出版社，2015．2

B.美国 DK 出版社 编著．于月 译.纸艺全书． 河南科学技术出版社 2016.5

C.自编资料库

《即兴戏剧与大学生内在成长》教学大纲

一、课程信息

课程名称	即兴戏剧与大学生内在成长				
	Improvisation and self-growth				
课程编码	3311010		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	均可（优先师范生）				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	张迪	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论:20%	实验：10%	实践：70%
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

即兴戏剧就是在没有剧本，没有布景，没有道具的情况下，在舞台上通过和观众互动，现场演绎一部独一无二的剧作。随着社会文化的发展，即兴戏剧对于人们学习与生活的影响越来越大。在社会团体建构，人才培养等诸多领域，即兴戏剧的范式练习也越来越多的被引入和借鉴。

前不久，习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话指出：要牢牢把握新时代人才培养的目标要求，把构建更加全面的教育体系落在实处。

可以说，即兴戏剧范式练习不仅可以达到以美育人的要求，而且可以帮助大学生在自身素质修养方面得到提升。

本课程拟从即兴戏剧的范式练习入手，引导大学生在体验即兴戏剧表演的过程中，发现和探索自我，实现自我的内在成长。

三、课程目标

L01：帮助学生了解即兴戏剧的概念以及具体范式；

L02：引导学生通过即兴戏剧的范式练习探索自我，并探寻内在成长；

L03：拓展学生视野，通过对即兴戏剧的接触感受应用戏剧的魅力，并尝试探索与自身专业教学的结合

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	通识知识: 掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。		具备一定的知识基础	
L02	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活		具备一定的艺术素养	
L03	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。		具备自主学习终身学习的能力	

四、教学内容、要求及进度安排

（一）教学内容与学时分配

第一部分　即兴戏剧概述 学时 2 （支撑课程目标 1、2、3）

一、即兴即生活

二、即兴戏剧概述

三、即兴戏剧与学前教育

本章思考练习题

请用场景化举例的方式说明即兴即生活的含义

第二部分　即兴的智慧　学时 4（支撑课程目标 2）

一、接纳与被接纳

（一）Say yes

（二）Yes and ……

二、信任与支持

本章思考练习题

即兴的核心智慧是什么？为什么？如何去应用于日常的生活，请举例阐释

第三部分　即兴戏剧范式介绍及练习 学时 18（支撑课程目标 1、2、3）

一、创意空间

二、默剧练习

三、CROW 练习

四、拍拍走

五、三头专家

六、颁奖典礼

七、案发现场

八、半条命

本章思考练习题

即兴戏剧中 CROW 是什么，在即兴戏剧中 CROW 的重要性在哪里

第四部分　即兴戏剧演出 学时 8（支撑课程目标 2、3）

一、演出设计

二、演出流程介绍

三、演出实操

本章思考练习题

即兴戏剧演出的特点以及准备过程中的要点

（二）课程目标与教学内容的对应矩阵

课程目标与教学内容的对应矩阵

教学内容	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
第一部分 即兴戏剧概述	H	M	
第二部分 即兴的智慧		H	
第三部分 即兴戏剧范式介绍及练习		H	H
第四部分 即兴戏剧演出		M	H

（三）课程目标与教学方法的对应关系

1.综合运用教师课堂教授、课堂讨论、视频分析，引导学生理解即兴戏剧的价值与意义。（对应课程目标 1）

2. 通过课堂实际操作等方法，引导学生掌握即兴戏剧范式。（对应课程目标 2）

3.综合运用课堂讲授、实际操作等方法，促进学生了解即兴戏剧演出的组织并延伸至教学活动。（对应课程目标 3）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：分享与讨论，探索与实践，交流与反馈

六、考核方式

（一）考核内容

考核内容与课程目标的对应矩阵

课程目标	考核内容	评价依据
课程目标 1:帮助学生了解即兴戏剧的概念以及具体范式	第一部分 即兴戏剧概述	课堂讨论
课程目标 2: 引导学生通过即兴戏剧的范式练习打开自我,并探寻内在成长	第二部分 即兴的智慧 第三部分 即兴戏剧范式介绍及练习	课堂练习 平时作业
课程目标3: 拓展学生视野，通过对即兴戏剧的接触感受应用戏剧	第三部分 即兴戏剧范式介绍及练习	期末考查

的魅力,并尝试探索与自身专业教学的结合	第四部分 即兴戏剧演出	

（二）考核方式

1.平时成绩：出勤及课表现言等，占总成绩的 10%

2.平时作业 1，占总成绩的 15%

3.平时作业 2，占总成绩的 15%

4.期末考查：占总成绩的 60%

（三）成绩评定方法

成绩评定方法

课程目标	期末考查占分比例 60%	平时作业 1 占分比例 15%	平时作业 2 占分比例 15%	平时出勤及课堂发言占分比例 10%	课程分目标达成评价方法
课程目标 1	30	30	10	30	分目标达成度={0.6×(期末考试平均分/分目标试题总分)+0.15×(平时作业 1 成绩平均分/分目标总分) +0.15×(平时作业 2 成绩平均分/分目标总分) +0.10×(平时成绩平均分/分目标总分)}
课程目标 2	40	50	40	35	
课程目标 3	30	20	50	35	

考核方式

即兴戏剧理念理解及范式运用

评价标准			
90-100	75-89	60-74	0-59
优	良	中/及格	不及格

1.准确地把握即兴戏剧的核心理念，并能够应用于日常练习之中； 2.理解并熟练地应用范式； 3.能够根据即兴戏剧范式自然地向日常教学设计延伸。	1 比较准确地把握即兴戏剧的核心理念，并能够主动应用于日常练习之中； 2.理解并比较熟练地应用范式； 3.能够根据即兴戏剧范式有向教学延伸的想法。	1.基本能够理解和把握即兴戏剧的核心理念，并能比较主动地应用于日常练习之中； 2.基本理解并应用范式； 3.乐于尝试根据即兴戏剧范式向日常教学设计延伸。	1 错误理解即兴戏剧的核心理念，且无法应用于日常练习之中； 2.常用的即兴戏剧范式不能够记住使用方式； 3.完全感受不到即兴戏剧与教学之间的关联 。

七、教材及参考资料

1．《即兴的智慧》.Patricia Ryan Madson.华中科技大学出版社.2014

《中西经典美术对比欣赏》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中西经典美术对比欣赏				
	Comparison and Appreciation of Classic Eastern and Western Art				
课程编码	3311012		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	首都师范大学 2-4 年级 本科生				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	杨帆	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	~~实验：~~	~~实践：~~
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

中西美术经典作品看不懂，美术知识记不住，那是你可能没有发现其中的乐趣。《中西经典美术对比欣赏》课程将中西美术中的经典名作进行剖析解读，用富有网感的讲述和轻松的互动，让老师和同学们徜徉在世界经典名作中，在领略经典绘画作品魅力的同时，掌握中西美术欣赏的基本方法；初步构建对中西艺术思想的认知架构；了解中西艺术发展的基本演进规律；从而综合了解世界文明的多元形态，增强民族文化自信。本课程以考察的形式完成考核，适合对美术感兴趣的同学选课。

三、课程目标

总体描述：

以网感讲述带入大学美育课堂，将专业的中西美术的欣赏与对比转换为当代大学生喜欢的方式进行教学互动。课程设有：中西方艺术发展流派与基本脉络、

中西方经典作品欣赏、中西艺术思想辨析等方面的内容。教学内容较为全面，具有内在的知识系统，有利于学生美育素养的提高。

目标分解：

目标 1：掌握对美术欣赏方式的基本方法

目标 2：初步构建对中西艺术思想的认知架构

目标 3：了解中西艺术发展的基本演进规律

目标 4：综合了解世界文明多元形态

目标 5：增强民族文化自信

课程目标与毕业要求紧密相连，根据毕业要求而设计，有着十分明显的对应关系

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H	具备一定的知识基础	H
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式	H	具备一定的艺术素养	H

	表达自我，丰富精神生活			
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	M	具备科研素养与研究能力	M
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	M	具备自主学习终身学习的能力	H
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	H	具备国际视野与沟通合作能力	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第 1 章 如何认识一张美术作品（2 学时）

第 1 节 欣赏艺术的步骤

第 2 节 绘画语言与形式的分析方法

第 3 节 如何体会艺术家的创作思考

第 4 节 如何了解艺术作品中的人本主义信息

第 2 章 西方绘画中的文化与历史背景（4 学时）

第 1 节 古希腊、古罗马艺术与其哲学、神话之间的联系

第 2 节 加洛林艺术时期的欧洲发展面貌

第 3 节 文艺复兴时期的欧洲发展面貌

第 4 节 大航海时代的欧洲基本面貌

第 5 节 工业时代的欧美发展面貌

第 3 章 西方绘画的基本流派（6 学时）

第 1 节 古希腊、古罗马艺术

第 2 节 查理曼时期艺术

第 3 节 文艺复兴

第 4 节 巴洛克艺术

第 5 节 洛可可艺术

第 6 节 浪漫主义和新古典主义、现实主义等

第 7 节 3 种印象派

第 8 节 现代艺术

第 4 章 西方艺术的基本发展脉络和成因分析（4 学时）

第 1 节 西方古典主义时期的艺术创作方式

第 2 节 西方现代主义时期之后的艺术创作方式

第 5 章 中国绘画中的基本演进方式（4 学时）

第 1 节 中国艺术的精神内核来源

第 2 节 中国艺术的传习与突破

第 3 节 中国艺术的传承特点

第 6 章 中国绘画的著名流派和相关画史（6 学时）

第 1 节 先秦时代的绘画特点

第 2 节 魏晋、唐代绘画的各自特点

第 3 节 宋画的特点

第 4 节 元、明、清绘画的各自特点

第 7 章 中西艺术创作思想的对比（4 学时）

第 1 节 中西艺术思想的根本区别

第 2 节 中西艺术思想的演进方式

第 3 节 中西艺术思想的相向而行

第 8 章 艺术将要向何处去？ （2 学时）

第 1 节 艺术的全球融合发展

第 2 节 如何具备国际化的艺术审美视野

第 3 节 中国艺术的独特价值

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议 ：注重坚持理论联系实际，坚持启发性原则，综合运用多元化的教学方法与手段激发和调动学生学习的兴趣和积极性，具体包括教师讲授、课堂研讨、自主学习、小组合作学习、教学录像分析、观察、调查以及见习等。

六、考核方式

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式：考查

采用提交论文联系课上表现（讨论、发言等）相结合的方式进行考查。

3.考核内容：提交一篇美术欣赏论文

4.评分标准：

(1) 行文规范，论述顺畅，内容完整。50 分

(2) 紧扣艺术主题，展现对中西艺术思想的认知架构 10 分

(3) 体现对中西艺术欣赏的科学方法 10 分

(4) 了解中西艺术发展的基本演进规律 10 分

(5) 综合了解世界多元文明形态 10 分

(6) 树立民族文化自信 10 分

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察	提交一篇欣赏论文	100%	目标 1-5

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.教材。无。

2.参考资料：

《中国美术史》作者:李福顺著 页数:364 出版社:北京： 高等教育出版社 出版日期:2003.07

《西方美术史》作者:（英）伍德福特等著；平野，赵怿贤译 页数:712 出版社:成都： 四川美术出版社 出版日期:1989.08

《艺术的故事》作者:（英）贡布里希著 页数:691 出版社:南宁： 广西美术出版社 出版日期:2015.07

《中西美术史方法论比较》作者:郭晓川著 页数:292 出版社:石家庄： 河北美术出版社 出版日期:2000.06

《宗白华讲美学》作者:宗白华 页数:590 出版社:成都： 四川美术出版社 出

版日期:2019.11

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《钢琴重奏艺术》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	钢琴重奏艺术				
	Piano Ensemble Art				
课程编码	3311014		课程性质	□必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	所有专业				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	郝文晶	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：8	实验：	实践：24
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

钢琴重奏艺术是高校美育课程之一。从人才培养角度来说，以“美育”为核心的艺术培养对高校人才培养具有重要的启示和引领作用。钢琴重奏一般包含钢琴四手联弹、双钢琴、钢琴与乐器等。本课程以钢琴四手联弹形式为主，是一门集艺术性、理论性、科学性、实践性、团队性于一体的综合性课程。在实践过程中，学生不但需要运用大脑的协调能力来控制自己的左右手，还要与合作者保持充分的默契。钢琴重奏艺术的核心价值体现在既丰富了钢琴的演奏形式，又增强了学生对音乐的热爱，在合作演奏中提升学生的音乐感受能力、音乐表现能力。通过课程实践使得学生审美和人文素养普遍提高，学校美育氛围更加浓厚。

三、课程目标

以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华美育精神，坚定文化自信，培养学生高尚情操、人格魅力和综合音乐素养。课程全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现等核心素养，培养学生对重奏作品中音乐要素（旋律、节奏、调式、和声）、弹奏方法（放松、支撑力等）、音乐表现力、想象力等方面的理解与实践，赋予学生认识美、鉴赏美、表现美、创造美的全方位能力素养。

L01：弘扬中华美育精神，坚定文化自信，培养学生职业目标、高尚情操、人格魅力和综合音乐素养。

L02：了解音乐历史文化背景，欣赏、研究音乐史不同风格钢琴重奏作品，感受音乐的美，激发学生对音乐的热情。

L03：培养学生对重奏音乐的听觉意识、节奏控制能力，进而提升学生的艺术鉴赏能力。

L04：提升学生对不同风格重奏作品深入研究的能力、且具备独特的视角对音乐进行分析的能力。

L05：培养学生运用科学、规范的方法进行识谱及演奏。在艺术实践中激发学生创新精神和创造意识。

L06：了解钢琴重奏艺术的发展动态和国际趋势，培养学生的合作意识与心理素质。

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	H	具备理想信念与道德规范	M
LO2	通识知识：掌握人文领域、	M	具备一定的知识基础	M

	科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。			
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	H	具备科研素养与研究能力	H
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H	具备自主学习终身学习的能力	M
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、	H	具备国际视野与沟通合作能力	H

	有效分工、互相包容与理解。			

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　钢琴重奏作品的分析与研究（8 学时，支撑课程目标 1、2、6）

一、巴洛克时期钢琴重奏作品的分析与研究

二、古典主义时期钢琴重奏作品的分析与研究

三、浪漫主义时期钢琴重奏作品的分析与研究

四、20 世纪钢琴重奏作品的分析与研究

五、中国重奏作品的分析与研究

阅读文献：

[1]张凯.20 世纪以来中国钢琴二重奏音乐的创作与发展[J].华中师范大学学报：人文社会科学版, 2016(2):7

[2]简 · 金斯波,周全译,胡育蓉校.音乐合奏的合作表演研究[J].中央音乐学院学报, 2019(4):10.

思考题：

1.重奏与独奏的异同

2.重奏作品分析——巴赫《BWV1065》、米约《胆小鬼》

第二章　钢琴重奏作品的实践基础（8 学时，支撑课程目标 3）

一、钢琴重奏合作中的相互倾听

二、钢琴重奏合作中准确的节奏感

三、钢琴重奏合作中旋律的流畅性

阅读文献：郝洁.关于钢琴重奏演奏与教学中的一些问题[J].音乐创作, 2016(12):3.

思考题：如何为重奏音乐作品划分乐句?

第三章　钢琴重奏作品的音乐风格（8 学时，支撑课程目标 4）

一. 钢琴重奏合作中的音乐情绪处理

二、钢琴重奏合作中对作品创作背景的理解

三、钢琴重奏合作中对作品风格的把握

阅读文献：黄懿.钢琴四手联弹作品《凤阳花鼓》的民族化特征[J].大舞台，2014(5):2

思考题：如何准确把握重奏作品的音乐风格?

第四章　钢琴重奏作品的表现力（8 学时，支撑课程目标 5）

一、钢琴重奏合作中的音乐力度

二、钢琴重奏合作中的音乐速度

三、钢琴重奏合作中的音色处理

四、钢琴重奏合作中的乐句感

阅读文献：张爱民.双钢琴演奏的美学意义[J].大舞台, 2014(10):2

思考题：力度与音色统一是否存在联系?

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、视频欣赏、示范演奏、小组讨论、课外延伸阅读等多元教法相结合。由于学生基础不同，因此本课程实践部分将采用更加灵活的教学方法，选曲将根据学生个人实际能力进行量身定制。

六、考核方式

1.考核目标：与课程目标一致

课程目标	评分标准			
	90-100	75-89	60-74	0-59
	优	良	中/及格	不及格
目标 1：弘扬中华美育精神，坚定文化自信，培养学生职业目标、高尚情	文化自信程度高，职业目标明确、具有较高的综合音乐素养。	文化自信程度较高，职业目标较明确、综合音	文化自信程度尚可，职业目标不够明确、	文化自信程度不足，职业目标不明确、综合音乐素养不足。

操、人格魅力和综合音乐素养。		乐素养尚可。	综合音乐素养一般。	
目标 2：了解音乐历史文化背景，欣赏、研究音乐史不同风格钢琴重奏作品，感受音乐的美，激发学生对音乐的热情。	非常了解音乐历史文化背景，通过欣赏、研究钢琴重奏作品，能够感受到音乐的美，对重奏作品具有极高的热情。	比较了解音乐历史文化背景，通过欣赏、研究钢琴重奏作品，能够感受到音乐的美，对重奏作品具有较高的热情。	对音乐历史文化背景有一定的了解，通过欣赏、研究钢琴重奏作品，感受音乐美的能力尚可，对重奏作品热情度一般。	对音乐历史文化背景不了解，通过欣赏、研究钢琴重奏作品，无法感受到音乐的美，对重奏作品未产生热情度。
目标 3：培养学生对重奏音乐的听觉意识、节奏控制能力，进而提升学生的艺术鉴赏能力。	具有较高的音乐听觉意识、节奏控制能力，具备较好的艺术鉴赏能力。	具备一定的音乐听觉意识、节奏控制能力，具备一定的艺术鉴赏能力。	音乐听觉意识、节奏控制能力尚可，艺术鉴赏能力一般。	不具备音乐听觉意识、节奏控制能力及艺术鉴赏能力。
目标 4：提升学生对不同风格重奏作品深入研究的能力、且具备独特视角对音乐进行分析的能力。	学生对不同风格重奏作品能够进行深入研究，且具备独特视角对音乐进行分析。	学生对不同风格重奏作品深入研究具备一定的能力，能够从一些视角且具备独特视角对音乐进行分析。	学生对不同风格重奏作品的深入研究能力较为薄弱，且音乐分析的视角较为单一。	学生不具备对不同风格重奏作品进行深入研究的能力，且音乐分析的视角较为单一。
目标 5：培养学生运用科学、规范的方法进行识谱及演奏。在艺术实践	能够运用科学、规范的方法进行识谱及演奏。在艺术实践中具有	能够运用较为科学、规范的方法进行识谱及演奏。在艺术实	识谱及演奏方法的科学性、规范性尚可。在艺术实践中	识谱及演奏方法的科学性、规范性、在艺术实践中的创新精神和

中激发学生创新精神和创造意识。	较好的创新精神和创造意识。	践中具有一定的的创新精神和创造意识。	的创新精神和创造意识较为薄弱。	创造意识较为薄弱。
目标 6：了解钢琴重奏艺术的发展动态和国际趋势，培养学生的合作意识与心理素质。	非常了解钢琴重奏艺术的发展动态和国际趋势，合作意识与心理素质非常好。	较了解钢琴重奏艺术的发展动态和国际趋势，合作意识与心理素质较好。	对钢琴重奏艺术的发展动态和国际趋势不甚了解，合作意识与心理素质较为一般。	对钢琴重奏艺术的发展动态和国际趋势不了解，合作意识与心理素质较为薄弱。

2.考核方式与考核要求

考查：考查，演奏汇报形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	分析钢琴重奏作品，并介绍作品的力度、速度、音乐情绪、音乐表现力及音乐风格。	50%	目标 1、目标 2、目标 6
考查	根据学生实际情况，自选一首钢琴重奏作品进行演奏汇报。	50%	目标 3、目标 4、目标 5

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

（一）教材：

1、张凯《中国当代钢琴二重奏作品选》，西南交通大学出版社，2020 年 1 月

2、[美] 沃尔特·艾卡德《钢琴四手联弹 44 首---从海顿到斯特拉文斯基》，上海音乐出版社，2009 年 2 月

3、[美] 莫妮卡、特维赛克《钢琴世界经典名曲四手联弹》，上海音乐出版社，2018 年 8 月

4、[美] 梅洛迪·伯贝尔《梅洛迪钢琴四手联弹曲集》1-6 册，上海音乐出版社，2016 年 3 月

5、[美] 盖利·科沃奇克《钢琴四手联弹经典必弹》（初级、中级、高级），上海音乐出版社，2018 年 7 月

6、晋磊、陈学元《科勒--钢琴四手联弹曲集》，浙江教育出版社，2019 年 5 月

（二）参考书目

1、[美] 查尔斯·罗森《音乐与情感》，浙江大学出版社，2017 年 8 月

2、姚艺君等《中国传统音乐基础》，人民音乐出版社，2013 年 1 月

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《图形视觉传达与设计》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	图形视觉传达与设计				
	Graphic Visual Communication and Design				
课程编码	3311016		课程性质	□必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	所有专业				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	李臻	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《图形视觉传达与设计》作为全校学生的通识选修课程，内容涵盖了图形、色彩等视觉元素在视觉传达中的实际应用与设计原理的学习。课程通过系统介绍图形概念、创意思维方法、设计元素及原则等核心理论，致力于培养学生的创意图形思维能力与图形表现能力。同时，该课程强调理论与实践相结合，鼓励学生参与主题设计实践，将所学知识应用于现实生活中设计中，从而全面提升其综合设计能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。

课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：了解图形设计基本概念和方法。

L02：了解图形与现实物象关系，掌握画面构成的学习与应用。

L03：了解创意思维的基本知识，掌握创意思维的方法。

L04：熟练掌握单形元素和特定元素的思维方法。

L05：掌握图形视觉设计的原理和表现方法。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	M	具备理想信念与道德规范	M
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H	具备一定的知识基础	H
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备		具备科研素养与研究能力	

	一定的研究能力。			
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。		具备自主学习终身学习的能力	
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。		具备国际视野与沟通合作能力	

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 图形认知（2 学时，支撑课程目标 1）

第一节 图形的概念

第二节 图形、符号形式的起源与发展

第三节 图形、符号的功能及传播意义

阅读文献

1.《图形创意》，陈娟编著，科学技术文献出版社，2021 年 9 月第 1 版，

9787502378356.

2.思考题：现代社会对图形的影响

第二章　图形基本元素及视觉想象（4 学时，支撑课程目标 1）

第一节 感受点、线、面

第二节 点、线、面视觉表达

第三节 图形与现实物象的关系

第四节 现实物象与图形的转换

第五节 单形元素的视觉想象

第六节 特定元素的视觉想象

1.阅读文献《基础图案》，刘倩著，云南美术出版社出版社，2023 年第 1 版，9787548954446.

2.思考题：生活中的物象与图形的关系

第三章思维（2 学时，支撑课程目标 1）

第一节 思维基础

第二节 创意思维

第三节 图形创意思维演练

1.阅读文献:《创意思维与创新》，程明著，武汉大学出版社，2019 年第一版，9787307208476.

2.思考题：逆向思维的运用

第四章 图形视觉传达与设计（24 学时，支撑课程目标 1）

第一节 图形创意设计表现形式

第二节 图形视觉设计的原则

第三节 图形、符号与现代视觉元素的组合与构成

第四节 主题设计与现实生活设计

1.阅读文献:《图形创意 思维训练与表达》，苏琼英 柳芳 张真 彭威，中国建筑工业出版社，2022 年 5 月第一版，9787112272952.

2.思考题：图形与现代元素的融合

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考查：平时作业——绘画作品（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时作业	1. 了解图形的基本元素。 2. 认识图形与现实物象之间的关系。	20％	L01：了解图形设计基本概念和方法。
平时作业	1、掌握平面点、线、面构成及运用。 2、分析图形的构成元素。	20％	L02：了解图形与现实物象关系，掌握画面构成的学习与应用。
平时作业	熟练掌握图形基本元素的创意思维方法。	20％	L03：了解创意思维的基本知识，掌握创意思维的方法。
平时作业	掌握图形视觉转化与设计的方法。	20％	L04：熟练掌握单形元素和特定元素的思维方法。
平时作业	掌握对图形视觉传达设计的创意表达。	20％	L05：掌握图形视觉设计的原理和表现方法。

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：ppt

2.选用教材：无

3.参考文献：

（1）《图形创意 思维训练与表达》，苏琼英 柳芳 张真 彭威，中国建筑工业出版社，2022 年 5 月第一版，9787112272952.

（2）《图形创意》，陈娟编著，科学技术文献出版社，2021 年 9 月第 1 版，9787502378356.

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《钢琴艺术欣赏与演奏实践》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	钢琴艺术欣赏与演奏实践				
	Appreciation of Piano Art and Practice of Performance				
课程编码	3311017		课程性质	□必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	所有专业				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	么 雪	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：16	实验：	实践：16
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程将带领学生深入了解钢琴艺术的发展历程，领略不同时期、不同风格的钢琴作品之美。通过对经典作品的欣赏，提高音乐审美能力和艺术修养。同时，课程也非常注重演奏实践，教师将针对学生的实际水平进行指导，进行钢琴演奏技巧的训练，从基本的指法、触键到复杂的节奏、旋律处理，逐步提升学生演奏水平。此课程不仅是对钢琴艺术的探索，更是一次自我提升和成长的旅程，让学生学会用钢琴传达情感，感受音乐的魅力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

目标1：培养对钢琴艺术的热爱与追求，树立正确的职业价值观，遵守艺术行业的道德准则。

目标2：了解音乐历史、文化背景，拓宽艺术视野，掌握基本的音乐理论知识，提升对音乐的理解能力

目标3：提高对钢琴作品的审美能力和艺术鉴赏水平，培养敏锐的听觉和细腻的情感表达能力。

目标4：能够对不同风格的钢琴作品进行深入研究和分析，培养探索和创新精神。

目标5：培养自主学习和持续学习的习惯，不断提升演奏技巧和艺术水平。

目标6：了解国际钢琴艺术的发展动态和趋势，培养与他人合作演奏和交流的能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	M	具备理想信念与道德规范	M
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H	具备一定的知识基础	H
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方	H	具备一定的艺术素养	H

	式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活			
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	M	具备科研素养与研究能力	M
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H	具备自主学习终身学习的能力	H
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	M	具备国际视野与沟通合作能力	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

理论部分：

第一章 钢琴艺术的起源（2学时，支撑课程目标1、2、3、5）

第一节 钢琴的历史演变

第二节 钢琴技巧的风格演变

实践部分：

单音断奏练习：

1. 正确的弹奏姿势

2. 断奏练习及作品讲解：　　（乐曲中涉及的相关音乐知识及音乐艺术处理）

阅读文献

《钢琴艺术三百年——从起源谈起》

思考题

1.现代钢琴是由哪些乐器进化而来的？并进行了哪些改进和演变？

2.在不同时期，钢琴技巧有哪些风格演变？

第二章 巴洛克时期　（6学时，支撑课程目标2、3、4、5）

理论部分：

第一节 巴洛克键盘音乐演奏风格

第二节 巴赫键盘作品赏析

第三节 亨德尔键盘作品赏析

实践部分：

双音断奏、跳音、连奏练习：

1.断奏弹奏技巧及作品演奏与作品讲解

2.跳音弹奏技巧及作品演奏与作品讲解

3.二音连线弹奏技巧及作品演奏与作品讲解

阅读文献

《巴赫键盘音乐中的万花筒——哥德堡变奏曲》

思考题

1.巴洛克美学观念如何应用于键盘乐器演奏？

2.简述巴赫的音乐风格及代表性作品。

3.简述亨德尔的音乐风格及代表性作品。

第三章 古典主义时期 （6学时，支撑课程目标2、3、4、5）

理论部分：

第一节 古典时期的音乐语言和风格

第二节 古典时期的钢琴奏鸣曲和奏鸣曲式

第三节 莫扎特键盘作品赏析

第四节 贝多芬键盘作品赏析

实践部分：

连奏练习：

1.巩固连奏技巧

2.钢琴作品演奏与作品讲解

阅读文献

《“古典三杰”钢琴奏鸣曲中戏剧性音乐发展的创作手法》

思考题

1.如何区分奏鸣曲和奏鸣曲式?

2.简述莫扎特的音乐风格及代表性作品。

3.简述贝多芬的音乐风格及代表性作品。

第四章 浪漫主义时期 （6学时，支撑课程目标2、3、4、5）

理论部分：

第一节 浪漫乐派的音乐语言

第二节 舒伯特钢琴作品赏析

第三节 门德尔松钢琴作品赏析

第四节 舒曼钢琴作品赏析

第五节 肖邦钢琴作品赏析

第六节 李斯特钢琴作品赏析

实践部分：

小型钢琴作品练习：

1.巩固断奏、跳音、连奏技巧

2.钢琴作品演奏与作品讲解

阅读文献

《“谜”一样的肖邦》

思考题

1.浪漫乐派最具代表性的音乐家有哪些?

2.简述舒伯特的音乐风格及代表性作品。

3.简述肖邦的音乐风格及代表性作品。

4.简述李斯特的音乐风格及代表性作品。

第五章 现代时期 （6学时，支撑课程目标 支撑课程目标2、3、4、5）

理论部分:

第一节 现代时期的多元风格

第二节 德彪西钢琴作品赏析

第三节 拉威尔钢琴作品赏析

第四节 巴托克钢琴作品赏析

实践部分:

钢琴作品练习:

1.巩固断奏、跳音、连奏技巧

2.钢琴作品演奏与作品讲解

阅读文献:

《钢琴作品中“非”钢琴的声音》

思考题:

1.现代时期有何多元风格?

2.简述德彪西的音乐风格及代表性作品。

3.简述巴托克的音乐风格及代表性作品。

第六章 中国钢琴艺术发展 （6学时，支撑课程目标2、3、4、5、6）

理论部分:

第一节 中国钢琴艺术发展

第二节　中国钢琴作品赏析

实践部分：

钢琴作品练习：

1.巩固断奏、跳音、连奏技巧

2.钢琴作品演奏与作品讲解

阅读文献：

《中国钢琴音乐的引进与萌芽——周勇》

思考题：

简述中国钢琴音乐的发展及代表性作品。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

课堂讲授、视频欣赏、示范演奏、小组讨论、课外延伸阅读等多元教法相结合。

由于学生程度不一(有的零起点，有的具备一定演奏基础），因此本课程的实践部分将采取更加灵活的教学方法，例如选曲根据学生个人实际能力进行量身定制，采用“一对一”或“一对多”等教学方法。

六、考核方式

选修课要求如下：

1. 考核目标：

课程目标	评分标准			
	90-100	75-89	60-74	0-59
	优	良	中/及格	不及格
目标1：培养对钢琴艺术的热爱与追求，树立正确的职业价值观，遵守	对钢琴艺术的热爱，职业价值观正确，遵守艺术行业的道德准则	对钢琴艺术较热爱，职业价值观较正确，遵守艺术行业	对钢琴艺术的热爱，职业价值观基本正确，遵守艺术行业的	对钢琴艺术的热爱不够，职业价值观不正确，不能遵守艺术行业

艺术行业的道德准则。		的道德准则	道德准则	的道德准则
目标2：了解音乐历史、文化背景，拓宽艺术视野，掌握基本的音乐理论知识，提升对音乐的理解能力	熟悉音乐历史、文化背景，熟练掌握音乐理论知识，具备很好的音乐理解能力	较熟悉音乐历史、文化背景，较好掌握音乐理论知识，具备较好的音乐理解能力	基本熟悉音乐历史、文化背景，基本掌握音乐理论知识，具备一定的音乐理解能力	不熟悉音乐历史、文化背景，不能掌握音乐理论知识，音乐理解能力较差
目标3：提高对钢琴作品的审美能力和艺术鉴赏水平，培养敏锐的听觉和细腻的情感表达能力	具备很好的钢琴作品审美能力和艺术鉴赏水平以及敏锐的听觉和细腻的情感表达能力	具备较好的钢琴作品审美能力和艺术鉴赏水平以及听觉和情感表达能力。	具备一定的钢琴作品审美能力和艺术鉴赏水平以及听觉和情感表达能力。	钢琴作品审美能力和艺术鉴赏水平以及听觉和情感表达能力较差
目标4：能够对不同风格的钢琴作品进行深入研究和分析，培养探索和创新精神	能够很好地对不同风格的钢琴作品进行深入研究和分析，具备很好的创新精神	能够较好地对不同风格的钢琴作品进行深入研究和分析，具备较好的创新精神	能够对不同风格的钢琴作品进行研究和分析	不能够对不同风格的钢琴作品进行研究和分析
目标5：培养自主学习和持续学习的习惯，不断提升演奏技巧和艺术水平	具备很好的自主学习和持续学习的习惯，演奏技巧和艺术水平高	具备较好的自主学习和持续学习的习惯，演奏技巧和艺术水平较好	具备一定的自主学习和持续学习的习惯，演奏技巧和艺术一般	自主学习和持续学习的习惯差，演奏技巧和艺术水平低
目标6：了解国际	熟悉国际钢琴艺	较熟悉国际钢	了解一些国际	不了解国际钢琴

钢琴艺术的发展动态和趋势，培养与他人合作演奏和交流的能力。	术的发展动态和趋势，与他人合作演奏和交流的能力很强	琴艺术的发展动态和趋势，与他人合作演奏和交流的能力较好	钢琴艺术的发展动态和趋势，与他人合作演奏和交流的能力一般	艺术的发展动态和趋势，无法与他人合作演奏和交流

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	自选一首钢琴作品进行分析，并简明介绍作曲家生平、音乐风格	50%	目标1、目标2、目标3、目标4、目标5、目标6
考查	根据学生个人实际情况，自选一首钢琴作品进行演奏（）	50%	目标2、目标3、目标4、目标5、目标6

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考教材：

1.Patricia Fallows-Hammond,钢琴艺术三百年，西南师范大学出版社，1998

2.谢承峯，漫游黑白键——西方钢琴作品解析与诠释，上海音乐出版社，2018

3.张三未，中国钢琴音乐的发展历程及文化研究，吉利出版集团股份有限公司，2022

《舞蹈与塑形》教学大纲（限女生）

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	舞蹈与塑形				
	Dance and Shaping				
课程编码	3311018		课程性质	□必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	非 音乐学院 师范本科 师范专科 （女生）				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	贾祎犁	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：4	实验：0	实践：28
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程为面向全校学生开设的艺术修养与审美体验选修课。课程的主要目的是以舞蹈基础训练和身体塑形训练，提升学生的身体协调性、节奏感和音乐的感知能力。增强学生的肌肉力量、关节和韧带的柔韧性、身体的耐力，塑造优美的体态和气质。学习不同风格的舞蹈基础动作和组合，培养舞蹈的表现力。通过舞蹈和身体肌肉力量训练，塑造健康而优美的体型，释放身心的压力，提升自信心和艺术修养，促进学生全身心全面健康发展。

课程内容主要有芭蕾舞基础把杆动作、地面动作、芭蕾舞综合组合；中国古典舞基础上身动作、下身动作、呼吸训练、综合组合训练；核心力量的训练、身体拉伸训练、腿部臀部力量训练、上肢力量的训练以及有氧舞蹈。

教学方法上主要以身体实践为主。借助新媒体技术，以讲授式、问题导入、艺术体

验等手段开展课程。通过学生的直接感受和体验，通过看、听、讲、学、做等多元教学方法的结合组织课堂。

三、课程目标

课程目标 1：理解西方芭蕾舞和中国古典舞的基本知识，感受不同舞蹈的审美风格，了解中西方舞蹈的不同之处，陶冶艺术情操，提升艺术修养。注重舞蹈教学内容的人文性与时代感,了解中国各民族多元文化,达到传承中国舞蹈文化,拓宽艺术视野的目的，提升综合能力。

课程目标 2：掌握西方芭蕾舞的地面训练、把杆训练、手位综合训练；学习中国古典舞的身体韵律、呼吸、基本手位、脚位以及综合表演训练；与此同时加强核心部位的训练、腿部、臀部力量、上肢力量的训练，塑造健康优美的体型。

课程目标 3：通过课程的学习，培养对舞蹈艺术的热爱之情，对中国舞蹈艺术的自豪之情，激发对美育的兴趣与热情。以及对身体健康塑形观念的塑造，提升感受美、表现美、塑造美的良好的心态。

课程思政目标

目标 1：引导学生了解国情党情民情，增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，强化对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

目标 2：培育和践行社会主义核心价值观，将社会主义核心价值观内化为精神追求，外化为自觉行动。

目标 3：加强舞蹈文化的渗透，在美育教育中培养师德师风。引导学生树立学为人师、行为师范的职业理想，培育爱国守法、规范从教的职业操守，培养学生传道情怀、授业底蕴、解惑能力，把对家国的爱、对教育的爱、对学生的爱融为一体；自觉以德立身，以德立学，以德施教，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

课程目标1	职业信念：理解中国特色社会主义内涵，增进对中国特色社会主义的 思想认同、政治认同、理论认同和情感认同，能在教育实践中践行社会主义核心价值观，坚定理想信念。	H、M	具备理想信念与道德规范	H、M
课程目标2	通识知识：掌握艺术领域的基本知识，形成良好的人文艺术底蕴。	H、M	具备一定的知识基础	H、M
课程目标3	艺术知识与素养：掌握音乐、美术、舞蹈等艺术领域的基础知识，形成较为突出的艺术欣赏与表达表现能力。	H、M	具备一定的艺术素养	H、M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 芭蕾基础训练（10 学时，支撑课程目标 1、2、3）

一、芭蕾舞基础知识

（一）历史背景

（二）舞蹈风格

（三）训练要点

二、芭蕾舞地面训练

（一）舞蹈基础训练概况：基本体态、手位、脚位、舞姿、方位。

（二）勾绷脚组合：单脚与双脚的勾绷脚、半勾绷脚。

（三）压腿组合：身体保持舞姿向下压前腿、不同节奏变化。

三、芭蕾舞把杆训练

（一）手位与脚位训练

（二）步伐训练

四、芭蕾舞综合训练

思考题：

（一）芭蕾舞中的开、绷、直、立分别指的是什么？

（二）中国芭蕾舞的经典舞剧有哪些？

第二章 中国古典舞（10 学时，支撑课程目标 1、2、3）

一、中国古典舞气息训练

（一）中国古典基本概念

（二）中国古典舞身韵：“提、沉、冲、靠”

（三）中国古典舞身体法则

二、中国古典舞基本动作训练

（一）中国古典舞基本手位

（二）中国古典舞基本脚位

（三）古典舞手眼训练

（四）圆场步训练

三、中国古典舞综合训练

四、改编与创作

（一）分小组讨论完成改变动作的顺序、方位、队形。

（二）结合中国传统文化与审美，表现出相应的动作。

思考题：

（一）中国古典舞中的“形”、“神”、“劲”、“律”分别指的什么？

（二）中国舞蹈的先驱人物是谁？她的爱国主义精神是如何影响你的？

第三章 力量与柔韧性训练（10 学时，支撑课程目标 1、2）

一、核心力量的训练

（一）核心肌群强化

（二）下肢力量强化

（三）上肢力量训练

二、柔韧性的训练

（一）颈肩部拉伸

（二）腰背部拉伸

（三）腿部胯部拉伸

三、有氧训练

（一）有氧舞蹈

思考题：

（一）如何提升后背的力量?

（二）如何增强核心部位的力量?

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：综合运用教师课堂教授、课堂实践与讨论，视频观摩等教学方法。

六、考核方式

1.考核目标：

考核目标 1：理解西方芭蕾舞和中国古典舞的基本知识，感受不同舞蹈的审美风格，注重舞蹈教学内容的人文性与时代感,达到传承中国舞蹈文化,拓宽艺术视野的目的，提升综合能力。

考核目标 2：掌握西方芭蕾舞的地面训练、把杆训练、手位综合训练；基本掌握中国古典舞的身体韵律、呼吸、基本手位、脚位以及综合表演训练；基本完成核心部位、腿部、臀部以及上肢力量的要求。

考核目标 3：具有对舞蹈艺术的热爱之情，对中国舞蹈艺术的自豪之情，激发对美育的兴趣与热情。以及对身体健康塑形观念的塑造，提升感受美、达到表现美、塑造美的良好心态。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

课堂考核 1	能够流畅地完成规定的芭蕾舞动作以及核心力量的要求。	30%	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
课堂考核 2	能够基本完成规定的古典舞基础组合以及体能的要求。	30%	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
课堂考核 3	能够完成有氧舞蹈和力量训练的基本内容	30%	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
考勤	全勤者不扣分、请假者酌情减分。	10%	

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1．陈康荣，《舞蹈基础》，复旦大学出版社，2015 年

（二）参考书目

1.隆荫培、徐尔充，舞蹈艺术概论，上海：上海音乐出版社(1997)

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《赵孟頫行书临摹》教学大纲

一、课程信息

课程名称	赵孟頫行书临摹			
	Imitation of Zhao Mengfu's Running Script			
课程编码	3311019	课程性质	☐必修 ☐选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程			
适用专业	美术、文学、历史、教育等专业			
开课部门	学前教育学院	课程负责人	李莉娜	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：26	实验：0	实践：6
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

《赵孟頫行书临摹》课程主要以元代赵孟頫的行书《洛神赋》作为习字教范，深入分析点画特征和结构特征，对线条的笔法、偏方部首、结构形态进行深入讲解和临习，培养学生对书法的兴趣爱好，提高学生书写水平，发展学生个性特长，提升学生审美能力和实践、创新的综合能力，陶冶了高尚的情操，弘扬了中华民族文化艺术，提高继承民族文化艺术的责任感。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：让学生了解中国书法艺术，了解书法行书的特点。

L02：让学生掌握赵孟頫行书的艺术风格与行笔特点。

L03：让学生掌握书法临摹的方法

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	M	具备理想信念与道德规范	H、
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H	具备一定的知识基础	M
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	M	具备科研素养与研究能力	M
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不	H	具备自主学习终身学习的能力	H

	断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。			
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	M	具备国际视野与沟通合作能力	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 概述（2 学时 支持课程目标 1、2）

第一节 赵孟頫及其行书《洛神赋》简介

第二节 书写姿势

阅读文献：《洛神赋》

思考题：《洛神赋》的文学和书法价值是什么？

第二章赵孟頫行书的笔画（2 学时 支持课程目标 1、2）

第一节 基本笔画

第二节 变化笔画

第三节 笔画的应用

阅读文献：《中国书法史论》

思考题：

第三章 赵孟頫行书的部首（8 学时 支持课程目标 2、3）

第一节 字头的写法

第二节 字底的写法

第三节 字左旁的写法

第四节 字右旁的写法

第五节 包围部首的写法

作业：临摹《洛神赋》 30 个字

第四章 赵孟頫行书的结构（8 学时 支持课程目标 2、3）

第一节 独体字的结构方法

第二节 上下结构的结构方法

第三节 左右结构的结构方法

第四节 包围结构的结构方法

作业：临摹《洛神赋》30 个字

第五章 赵孟頫行书的布势（8 学时 支持课程目标 2、3）

第一节 字形各异

第二节 同画异态

第三节 同字异形

作业：临摹《洛神赋》30 个字

第六章 赵孟頫行书的作品（4 学时 支持课程目标 1、2、3）

第一节 作品的形式

第二节 作品的格式

第三节 布局的规律

第四节 作品的创作

作业：按赵孟頫的基本笔法创作一幅书法作品

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合，课堂示范、课堂讲评

六、考核方式

选修课要求如下:

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。）

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	让学生了解中国书法艺术，了解书法行书的特点。	20	课程目标 1
考查	让学生掌握赵孟頫行书的艺术风格与行笔特点。	30	课程目标 2、3
考查	让学生掌握书法临摹的方法	40	课程目标 2、3

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

选用教材：赵孟頫　《洛神赋》行书教程作者：罗培源，出版社：崇文书局，出版年 2014 年 9 月第一版

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不

允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《幼儿合唱组织与训练》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	《幼儿合唱组织与训练》				
	Choir Organization and Training for Young Children				
课程编码			课程性质	□必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	学前教育 音乐教育 初等教育				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	刘喆	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：18	实验：0	实践：14
授课语言	中文				
先修课程	视唱练耳、声乐、钢琴、音乐基础				

二、课程内容简介

本课程是学前教育音乐方向以及音乐教育方向的一门拓展类课程，课程聚焦幼儿合唱这一低龄儿童音乐活动的重要形式，通过理论学习与实践操作相结合的方式，培养学生对幼儿合唱的组织及教学指导能力，为学生今后在幼儿园工作岗位更好地开展幼儿音乐教育活动提供必要的支持。

课程内容由幼儿合唱理论、合唱演唱实践及幼儿合唱教学实践三部分构成。幼儿合唱理论包括幼儿合唱的定义、幼儿合唱的分类、合唱发展史、幼儿合唱的特征、幼儿合唱训练学等方面的相关理论知识，帮助学生系统掌握合唱组织及合唱指导的理论知识；合唱演唱实践即中外经典合唱作品的视唱，使学生通过参与合唱演唱体验合唱艺术的独特魅力，进而加强学生对合唱组织与训练的理解；幼儿合唱教学实践即要求学生以班级合唱团为授课对象，进行合唱活动的现场教学

实践，锻炼学生的教学实践能力。本课程的授课方式以集体讲授为主，并综合课堂讨论、小组学习、歌曲演唱等多种手段，力求让学生通过课程的学习系统而全面地掌握幼儿合唱组织与训练的知识与能力。

三、课程目标

L01：通过幼儿合唱理论的学习，了解幼儿及儿童合唱的界定、分类、特征以及不同年龄幼儿心理特点及嗓音发育特点等方面的理论知识，了解合唱的音准特点及其背后的音律学原理，掌握汉字在合唱中的吐字咬字规范。

L02：通过合唱演唱实践，使学生了解合唱团的人员架构以及管理方式，了解合唱排练的具体步骤及方式，体验合唱艺术的和谐之美，提升学生的音乐审美及音乐鉴赏能力，培养学生的音乐表达能力。

L03：通过幼儿合唱教学实践，模拟幼儿园的合唱教学情境，鼓励学生大胆尝试教学试验，并培养学生在教学中发现问题及解决问题的能力，提高学生的音乐教育与教学能力，增强学生从事艺术教育的教学信心，提升学生的专业认同感。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	通识知识：掌握中国幼儿及同声合唱艺术的发展历史，明确幼儿合唱的概念界定，知晓合唱教学相关的专业术语，能够辨别合唱类型以及各声部的声音特征。	H	具备艺术基础知识，掌握合唱艺术的基本常识，了解中国合唱艺术及合唱教育的发展历史，熟悉有关合唱艺术的相关专业术语。	H
LO2	审美体验：具备合唱艺术的鉴赏能力，能够从教学角度对合唱团的演唱进行评价，并掌握多声部合唱	H	具备欣赏美、体验美的能力，掌握音乐审美的基本方法，能够从形态的角度理解艺术本身，	H

	音响的审美策略，能够通过多声部音响塑造音乐艺术形象，能够区分合唱中和声与对位织体在音响上的区别，并能够采用恰当的织体手段表现艺术创意。		并由此延伸至艺术的文化内涵。	
L03	艺术素养：掌握合唱组织的教学策略，能够准确制定合唱教学方案，并能够独立完成合唱教学。在教学中，善于运用指挥图示、肢体动作以及教学语言等手段组织幼儿合唱教学，并能够对幼儿的合唱演唱做出准确评价。	H	具备艺术教育的基本能力，能够采用艺术手段实施教学活动。在教学过程中，能够准确运用艺术材料，并敢于在实践中尝试表达艺术创意。	H

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 合唱概述（学时 2）

（支撑课程目标 1、2）

一、合唱的界定

（一）同声合唱

（二）混声合唱

二、合唱的声部划分

（一）合唱的音区与音域

（二）合唱的伴奏形式

课程思政内容：

1.通过对中国近现代红色经典幼儿合唱歌曲的介绍，增强学生对社会主义红色文化的认识，提升学生的文化自信及制度自信。

2.通过对合唱演唱形式的学习，培养学生的集体主义精神，提升学生服从大局、团结合作的思想意识。

思考题

（一）合唱的定义是什么?

（二）合唱的分类有哪些?

（三）你在合唱团中的声部是什么？为什么?

第二章 合唱发展史简述 （学时 4）

（支撑课程目标 1、2、3）

一、欧洲早期合唱萌发

（一）文艺复兴时期的合唱

（二）巴洛克时期的合唱

（三）欧洲古典及浪漫主义时期的合唱

二、我国合唱的发展脉络

（一）学堂乐歌

（二）中国 20 年代的合唱发展

（三）抗日救亡歌咏运动

（四）解放后的合唱发展

课程思政内容:

1.通过学些学堂乐歌的经典作品，提升学生对中华优秀传统文化的学习热情与兴趣;

2.通过学习抗日救亡歌咏运动，增强学生的国家安全意识，时刻保持保卫祖国的精神。

思考题

（一）中国早期合唱作品都有哪些?

（二）如何评价合唱在抗日救亡歌咏运动中的作用

第三章 主调织体合唱的排练指导（学时 6）

（支撑课程目标 1、2、3）

一、什么是主调织体合唱

（一）主调织体中主旋律的处理

（二）主调织体中和声声部的处理

二、合唱指导实践课

（一）合唱的咬字与吐字

（二）合唱的依字行腔

（三）合唱的织体平衡

课程思政内容：

1.通过合唱排练，了解社会主义文化的先进性特点，增强学生的文化自信与制度自信；

2.通过合唱的学习，了解中华民族伟大复兴的必然性，提升学生为社会主义建设而奋斗的积极情怀。

思考题

（一）排练合唱作品，对作品的旋律及和声声部的相互关系有清晰的处理。

第四章 复调织体合唱的排练指导（学时 2）

（支撑课程目标 1）

一、对比复调

（一）主旋律与副旋律的对置

（二）声部之间的节奏对位

（三）声部之间的音色对位

二、模仿复调

（一）合唱指导实践课

（二）复调合唱训练

课程思政内容：

1.通过动机的学习，引导学生思考个人与集体的辩证关系，培养学生树立全局意识与集体主义精神。

2.通过排练合唱《保卫黄河》，对学生进行爱国主义教育，增强学生为实现中华民族的伟大复兴而奋斗的决心。

思考题

（一）如何分析合唱作品中的复调写作片段?

（二）如何指导和常用演唱复调片段?

（三）分析合唱作品《在水一方》《雪花》中的复调片段。

第五章 幼儿合唱的声音训练（学时 4）

（支撑课程目标 1、2、3）

一、幼儿合唱的界定

（一）幼儿合唱的声部划分

（二）幼儿合唱的嗓音特点

二、幼儿合唱的织体特点

（一）不同年龄段幼儿嗓音的特点

（二）幼儿嗓音训练的方法

（三）幼儿歌唱的吐字咬字训练

课程思政内容:

1.通过对合唱演唱形式的学习，培养学生的集体主义精神，提升学生服从大局、团结合作的思想意识。

2.通过爱国主义幼儿歌曲的分析对学生进行生动而有感染力的爱国主义教育。

思考题

（一）什么是幼儿合唱

（二）幼儿合唱都有哪些特点?

（三）什么是歌唱的吐字与咬字?

（四）合唱的音色特点是什么?

（五）常用的发声方法都有哪些?

第六章 幼儿合唱团的管理（学时 4）

（支撑课程目标 1、3）

一、幼儿合唱团的组建

（一）合唱团的组织策划

（二）合唱团的规章制定

（三）合唱团的教师团队

二、幼儿合唱团排练的步骤

（一）合唱团的日常训练

（二）幼儿园艺术节合唱演出的筹备

课程思政内容：

1.培养学生对中华优秀传传统文化的深入理解，增强做中国人的骨气和底气，加强学生“精忠报国”的爱国情怀，锻炼学生“天下兴亡，匹夫有责”的担当意识。

2.培养团队协作精神，通过合唱的集体协作学习，升华“国而忘家，公而忘私”的价值理念。

思考题

（一）什么是元音发声训练法?

（二）如何合理锻炼幼儿嗓音?

（三）如何组织一场幼儿园节庆演出的合唱表演?

第七章 合唱综合排练实践 （学时 6）

（支撑课程目标 1、3）

一、合唱组织与指导实践

（一）合唱团队的在组织

（二）合唱排练的策划

（三）合唱教师如何备课

二、合唱的训练

（一）合唱团排练计划的制定

（二）教师排练的语言策略

课程思政内容：

1.通过中国合唱歌曲排练实践，使学生更加热爱母语、热爱中文歌曲的创作、热爱演唱中文歌曲、热爱研究中国歌曲，加深学生对于中国音乐文化的热爱。

思考题

（一）分组排练合唱作品。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：学生应先修音乐基础、声乐等课程，具有一定的钢琴演奏与歌唱能力。

2.教学方法建议：本课程的授课方式以集体讲授为主，并综合课堂讨论、小组学习、歌曲演唱等多种手段，力求让学生通过课程的学习系统而全面地掌握幼儿合唱组织与训练的知识与能力。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。）

【1】期末成绩：第 16 周随堂考核现场展示合唱组织与指导：占总成绩的 40%

每位同学选定一首合唱歌曲，指导其他同学演唱，每人再限定的时间内，除带领学生完整演唱一遍作品外，还要展示教师对学生的指导环节，体现出对演唱的音准、节奏、音色、力度等方面的指导要求。

【2】平时成绩：三次平时作业，占总成绩的 60%

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
指挥合唱歌曲《友谊地久天长》	学会歌曲的指挥击拍	20%	L01
指挥合唱歌曲《保卫黄河》《在水一方》《雪	能够正确根据歌曲节拍、速度挥拍，正确掌	20%	L01、L02

花》中的某一复调片段	握各种指挥图示，能够使用指挥图示训练合唱团演唱。		
设计一场幼儿园文艺演出的合唱节目筹划方案	设计活动主题、时间、地点、参演的班级、老师、合唱作品名称、服装、道具、动作设计以及排练具体计划，字数不少于 1000 字。	20%	L02、L03
幼儿合唱指导的教学手段	熟悉幼儿歌唱音域及音色特点，能够根据幼儿的演唱情况采取适当的教学方法，提升合唱团演唱质量。	40%	L01、L02、L03

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：无

3.参考文献：

[1] 马革顺.合唱学新编.上海：上海音乐出版社，2002 年 5 月。

[2] 杨鸿年.童声合唱训练学.北京：人民音乐出版社，2002 年 3 月。

[3] [美]阿·特·达维逊 著，秦西炫、杨儒怀译.合唱作曲技巧.北京：人民音乐出版社 1986 年 10 月。

[4] 缪天瑞.律学.北京：人民音乐出版社，1996 年 1 月第 3 版。

[5] 陈国权.合唱编配.重庆：西南师范大学出版社 2008 年 11 月。

[6] 杨大经.音乐和表演艺术管理. 上海：上海音乐学院出版社，2003 年 12 月第

1 版。

[7] 吴文艳. 幼儿园一日生活过渡环节的组织策略.北京： 中国轻工业出版社，2014 年 12 月第 1 版。

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《音乐素养与审美表达 》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	音乐素养与审美表达				
	Musical Literacy and Aesthetic Expression				
课程编码			课程性质	□必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	全校各专业				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	么 雪	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：24	实验：	实践：8
授课语言	中 文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是面向全校开设的艺术通识课程，专为零起点学生构建从音乐基础到文化审美、从经典赏析到艺术表达的完整知识体系。课程将系统讲授乐理知识、音乐常识、中外音乐发展脉络与经典作品欣赏方法，通过聆听赏析、小组研讨与实践体验，引导学生理解音乐，培养学生的艺术鉴赏能力、文化共情能力与审美表达能力，助力学生树立文化自信，丰富精神世界，全面提升综合人文素养。

三、课程目标

LO1：树立正确的艺术观与文化观，认同中华优秀传统音乐文化，增强文化自信与民族自豪感，具备理想信念与道德规范。

LO2：掌握基础乐理、音乐常识与中外音乐发展脉络，形成良好的人文底蕴与艺

术认知基础。

LO3：具备基本的音乐鉴赏能力，能发现音乐之美，运用聆听、分析、演唱、演奏等方式表达审美体验，丰富精神生活。

LO4：能对经典音乐作品进行文本分析与文化解读，掌握基本的艺术研究方法，具备初步的思辨与探究能力。

LO5：掌握音乐学习的基本方法，具备自主学习与终身学习的能力，能持续拓展音乐视野与审美边界。

LO6：了解中外音乐文化差异与交流互鉴，具备多元文化素养与国际视野，能在跨文化语境中理解与表达音乐情感。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	H、M	具备理想信念与道德规范	H、M
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H	具备一定的知识基础	H
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
L04	研究能力：具备科研素养	M	具备科研素养与研究	M

	和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。		能力	
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H	具备自主学习终身学习的能力	H
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	M	具备国际视野与沟通合作能力	M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 音乐的本质与审美基础（2 学时，支撑 LO1、LO3）

第一节 音乐的起源与本质

第二节 音乐语言要素与听觉感知

第三节 音乐的社会功能与审美价值

阅读文献：《论音乐的美》

思考题：

1.音乐语言要素有哪些？

2.音乐为什么能引发情感共鸣？

第二章 乐理基础知识（10 学时，支撑 LO2、LO5）

第一节 记谱法

第二节 节奏与节拍

第三节 音程与和弦

第四节　旋律与调式

实践：简谱、五线谱视唱，标记节奏与调式

阅读文献：《基本乐理》

思考题：

1.节奏与节拍有何区别？

2.如何计算音程的级数与音数？

3.三和弦有哪些种类？分别如何构建？

4.请说明大调式、小调式的种类与音阶构成？

5.中国五声调式是如何构成的？

第三章 乐器与人声（4 学时，支撑 LO2、LO5）

第一节 西洋乐器

第二节 中国民族乐器

第三节 人声艺术

实践：听辨乐器音色、学唱一段经典民歌片段

阅读文献：《中外音乐欣赏》

思考题：

1.西洋乐器的分类有哪几种？

2.中国民族乐器的分类有哪些？

第四章 西方古典音乐（4 学时，支撑 LO2、LO3、LO6）

第一节 巴洛克时期

第二节 古典主义时期

第三节 浪漫主义时期

第四节　20 世纪现代音乐

实践：聆听并分析一首古典主义代表作品

阅读文献：《中外音乐欣赏》

思考题：

1.请举例说出西方音乐不同时期的代表作曲家及其代表作品。

2.不同时期西方音乐的审美风格有何差异？

第五章　中国音乐（4 学时，支撑 LO1、LO3、LO6）

第一节 上古、中古、近古时期

第二节 中国近代音乐

第三节 中国现代音乐

阅读文献：《中外音乐欣赏》

思考题：

1. 中国古代音乐经历了哪些时期？

2. 举例说出中国近、现代音乐的代表作曲家及其作品。

第六章 世界音乐（4 学时，支撑 LO3、LO5、LO6）

第一节 区域音乐文化特色

第二节 音乐与跨界艺术

实践：为文学作品配乐

阅读文献：《世界音乐》

思考题：

1.如何理解音乐作为跨文化交流的语言？

第七章 音乐鉴赏方法与实践（4 学时，支撑 LO3、LO4）

第一节 音乐聆听的层次与方法

第二节 音乐分析的基本维度

第三节 音乐实践与审美表达

实践：撰写一篇音乐作品赏析短文；小组合作完成一段音乐创编或表演

阅读文献：《中外音乐欣赏》

思考题：

1.音乐实践如何提升个人的审美表达能力?

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

课堂讲授：系统讲解乐理知识与音乐文化背景。

聆听赏析：通过经典作品聆听，引导学生感知音乐美。

小组研讨：围绕音乐作品、文化现象展开讨论，培养思辨能力。

实践体验：通过歌唱、演奏、创编等活动，提升审美表达能力。

课外延伸：推荐优质音乐资源，鼓励学生自主学习与探索。

六、考核方式

1.考核目标：

课程目标	评分标准			
	90-100	75-89	60-74	0-59
	优	良	中/及格	不及格
目标1：树立正确的艺术观与文化观，认同中华优秀传统音乐文化，增强文化自信与民族自豪感，具备理想信念与道德规	深刻理解音乐文化内涵，精准阐述中华传统音乐价值，文化自信与道德规范体现充分	较好理解音乐文化内涵，较完整阐述中华传统音乐价值，具备基本文化自信与道德规范	基本理解音乐文化内涵，能简单阐述中华优秀传统音乐的文化价值，有一定文化自信，具备初步理想信	对音乐文化内涵理解模糊，无法阐述中华优秀传统音乐的文化价值，缺乏文化自信，理想信念与道德规范意识薄

范。			念与道德规范	弱
目标2：掌握基础乐理、音乐常识与中外音乐发展脉络，形成良好的人文底蕴与艺术认知基础。	熟练掌握乐理与音乐常识，系统梳理中外音乐脉络，认知全面准确，人文底蕴深厚	较好掌握乐理与音乐常识，较完整梳理中外音乐脉络，认知较全面，人文底蕴较好	基本掌握基础乐理与音乐常识，能大致梳理中外音乐发展脉络，对音乐流派、代表人物与作品有基本认知，具备一定人文底蕴	未掌握基础乐理与音乐常识，无法梳理中外音乐发展脉络，对音乐流派、代表人物与作品认知匮乏，人文底蕴不足
目标3：具备基本的音乐鉴赏能力，能发现音乐之美，运用聆听、分析、演唱、演奏等方式表达审美体验，丰富精神生活。	鉴赏能力出色，精准发现音乐之美，熟练表达深刻审美体验，情感丰富细腻	鉴赏能力较好，敏锐发现音乐之美，较熟练表达完整审美体验，情感较丰富	具备基本的音乐鉴赏能力，能发现基础的音乐之美，能运用部分方式表达简单的审美体验，情感表达较平淡	音乐鉴赏能力匮乏，无法发现音乐之美，不能运用有效方式表达审美体验，情感世界单薄
目标4：能对经典音乐作品进行文本分析与文化解读，掌握基本的艺术研究方法，具备初步的思辨与探究能力。	深度分析解读经典作品，熟练掌握研究方法，思辨探究能力突出	较深入分析解读经典作品，较好掌握研究方法，思辨探究能力较好	能对经典音乐作品进行基本的文本分析与文化解读，初步掌握艺术研究方法，具备一定的思辨与探究能力	无法对经典音乐作品进行有效分析与解读，未掌握艺术研究方法，缺乏思辨与探究能力
目标5：掌握音乐学习的基本方法，	熟练掌握自学方法，自主学习	较好掌握自学方法，自主学	基本掌握音乐自学方法，有一	未掌握音乐自学方法，自主学习

具备自主学习与终身学习的能力，能持续拓展音乐视野与审美边界。	能力强，主动拓展音乐视野，形成终身学习习惯	习能力较强，较主动拓展音乐视野，具备终身学习意识	定自主学习能力，能尝试拓展音乐视野与审美边界，初步具备终身学习的意识	能力弱，无法拓展音乐视野与审美边界，缺乏终身学习的意识
目标6：了解中外音乐文化差异与交流互鉴，具备多元文化素养与国际视野，能在跨文化语境中理解与表达音乐情感。	深刻理解中外音乐文化差异，多元文化素养丰富，国际视野开阔，跨文化表达精准	较好理解中外音乐文化差异，多元文化素养较丰富，有一定国际视野，跨文化表达较准确	基本理解中外音乐文化差异，具备一定的多元文化素养，有初步国际视野，能在跨文化语境中简单理解与表达音乐情感	对中外音乐文化差异认知模糊，多元文化素养匮乏，缺乏国际视野，无法在跨文化语境中理解与表达音乐情感

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。）

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	音乐常识与听辨	60%	目标 2、目标 3、目标 6
考查	小组合作完成一段音乐创编或表演	40%	目标 3、目标 4、目标 5、

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.爱德华、杨业治,论音乐的美，人民音乐出版社，2003

2.李重光，基本乐理，湖南文艺出版社，2009

3.钦丽丽、李波，中外音乐欣赏，浙江大学出版社，2006

4.杰夫 .托德 .提顿，世界音乐，陕西师范大学出版社，2003

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《零基础钢琴课堂课程名称》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	零基础钢琴课堂				
	Basic Piano Class for Beginners				
课程编码			课程性质	□必修	☑选修
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	所有专业				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	王芃粵	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：☑
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程目的是使学生获得以音乐审美为核心的钢琴演奏所必需的音乐基础理论和弹奏基本技能，实现学生从零基础学习钢琴和独立演奏钢琴曲的梦想，为学生开创一条热爱音乐和生活、远离焦虑和手机的健康生活方式。课程包括音乐基础理论与钢琴弹奏赏析两部分，力求通过理论学习与艺术实践两个层面来帮助学生掌握音乐审美与音乐情感表达的基本方法。其教学方法注重坚持理论联系实际，综合运用讲授、研讨、小组合作学习、作品欣赏及分析等多元化的教学方法，提高学生独立思考，分析、解决问题的能力。

三、课程目标

本课作为音乐类通识课程，围绕培养零基础学生钢琴弹奏能力，注重基本知

识和实践应用能力的提升，是一门集艺术性、理论性、科学性与实践性于一体的综合性课程。通过学习音乐基本理论知识及弹奏不同类型、风格的钢琴作品，了解音乐的最基本规律，丰富学生的音乐理论知识，培养学生的乐感，提高学生的音乐修养与音乐鉴赏能力。

课程内容涉及五线谱、音符、节奏、音程、和弦等音乐基本理论知识，以及钢琴的基本弹奏方法、基本练习、技巧性练习曲与不同风格乐曲的演奏。练习曲目的选择注重科学性与实用性相结合，以传统、经典的教学曲目为主，让学生在较短的时间内，运用不同的钢琴弹奏方法，演奏不同风格的乐曲，提高对音乐的感受力与理解力。

具体目标如下：

L01：通过音乐基础理论课程的学习，强化实践应用能力，掌握音乐作品中旋律、节奏、乐句、乐段的分析方法，能够对作品进行正确的评价、理解及表达。

L02：通过钢琴技巧学习，提高学生钢琴演奏技术水平，从而丰富学生的音乐表现力，发展他们的自主探索能力和创新能力。

L03： 通过音乐理论与实践的学习，引导学生构建正确的音乐审美观念，培养学生的音乐想象力与审美能力，通过小组交流学习互相评价，提升音乐素养。

课程思政目标:

L01：引导学生了解世情国情党情民情，增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，强化对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

L02：加强中华优秀传统文化教育，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，并且将传统文化与幼儿园实践结合。

L03：加强学生综合素养与人文艺术修养,坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导学生注重提高艺术技能，增强文化自信，在艺术实践中激发学生创新精神和创造意识。

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度

LO1	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
LO2	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	M	具备自主学习终身学习的能力	M
L03	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	M	具备国际视野与沟通合作能力	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一单元　　学时 8 (支撑课程目标 1、2、3）

一、理论知识:

（一）音的知识

1、 音的产生、分类和性质

2、 乐音体系、音列、音级

3、基本音级与变化音级

4、 音名与唱名

5、全音与半音

6、 变音记号

（二）等音

（三）五线谱记谱法

1、五线谱的线与间

2、高、低音谱号

3、常用音符与休止符

二、钢琴实践练习：

(一)单声部的旋律线走向：上行、下行、平行。

（二）单音、双音、和弦的断奏练习：

1. 正确的弹奏姿势

2. 断奏练习

3. 断奏作品弹奏讲解：乐曲中涉及的相关音乐知识。

（三）练习作品：

《不同音符时值的中央 C》、《小矮人进行曲》、《舞曲》

《排钟》、《扬基歌》、《军号响》

《劳动号子》、《老麦克唐纳》、《回声》

《伦敦桥塌了》、《跳到我的姑娘身旁》

三、拓展练习

节奏练习

阅读文献：

李重光．音乐理论基础．北京：人民音乐出版社，1962 年 10 月北京第 1 版

第一章 音与音高

第二章 音律

第三章 记谱法

五、思考练习题

（一）什么是基本音级？它是如何标记的？

（二）熟记音名与唱名的对应关系。

（三）如何在钢琴键盘上识别半音和全音?

（四）常用变音记号有哪些？分别说出其作用。

（五）以小组为单位进行即兴五线谱识谱练习。

第二单元　学时 4（对应课程目标 1、2、3）

一、理论知识

（一）节拍

1、常见拍号及其含义

2、拍子的强弱关系

（二）节奏

1、 节奏

2、 常见节奏型

二、钢琴实践练习

（一）跳奏的弹奏方法

（二）八分音符、十六分音符节奏型练习

（三）作品弹奏讲解：音乐中涉及的相关知识

（四） 练习作品：

《左右手练习》《秧歌调》《踮脚跑》《练习曲》《讨厌的啄木鸟》

三、拓展练习

节奏练习

阅读文献

李重光．音乐理论基础．北京：人民音乐出版社，1962 年 10 月北京第 1 版

第九章 节奏节拍

第十章 音乐的速度与力度

五、思考练习题

（一）常见拍号有哪些？请说出其含义。

（二）准确击拍并读出各种常用节奏型。

（三）跳奏在演奏中应注意哪些要领?

第三单元 学时 10（对应课程目标 1、2、3）

一、理论知识

（一）音程

1、旋律音程与和声音程

2、 音程的级数与音数

（二）自然音程

（三）音程的转位

1、音程转位

2、 音程转位后的变化规律

二、钢琴实践练习

（一）双音练习:

1、连奏的弹奏方法

2、二音、三音、多音连奏的弹奏方法

3、C 大调 a 小调音阶、琶音的弹奏

4、作品弹奏讲解：音乐中涉及的相关知识

（二）练习作品:

《知更鸟》、《蜗牛的歌》

《影子舞》、《拜厄钢琴练习曲 NO15》

《春天来了》、《欢乐颂》、《拜厄 No.48》《拜厄 No.60》

三、拓展练习

节奏练习

阅读文献

李重光．音乐理论基础．北京：人民音乐出版社，1962 年 10 月北京第 1 版

第七章 音程

五、思考练习题

（一）如何正确书写和声音程?

（二）如何计算音程的级数和音数?

（三）自然音程有哪些种类?

（四）音程转位的方法；音程转位后有何变化规律?

第四单元　学时 10（对应课程目标 1、2、3）

一、理论知识

（一）三和弦

（二）七和弦

（三）正三属七

（四）和弦转位

二、钢琴实践练习

《乒乓歌》《乌克兰民歌》《香槟》《古老的歌》

《夜的钢琴曲》《送别》《致爱丽丝》

本学期所学作品回顾，考试曲目指导

期末测查

三、拓展练习

节奏练习

阅读文献

1、李重光．音乐理论基础．北京：人民音乐出版社，1962 年 10 月北京第 1 版

第八章 和弦

2、许卓雅.学前儿童音乐教育．重庆：西南师范大学出版社，2000 年第 1 版。

五、思考练习题

（一）什么是三和弦？它包含哪些种类？每一种三和弦是如何构成的？

（二）说出三和弦转位的方法及转位之后的名称。

(三）什么是七和弦？它包括哪些种类？

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：讲授、研讨、小组合作学习、作品欣赏及分析等

六、考核方式

1.考核目标：能够基本了解五线谱理论知识，掌握音乐作品中节奏、旋律、乐句、乐段的分析方法。能自如运用正确演奏技巧，完整弹奏练习曲和小型音乐

作品，并具有较高的音乐表现力。

2.考核方式与考核要求

1. 期末考试：现场演奏，占总成绩的 50%

2. 平时成绩：现场演奏，2 次，占总成绩的 50%，作业 1、作业 2 各占 25%

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
期末考试：现场弹奏	能自如运用正确演奏技巧，完整弹奏练习曲和小型音乐作品，并具有较高的音乐音乐表现力，有一定的创新能力。	50%	1、2、3
平时成绩：现场弹奏	基本能够运用正确演奏技巧，完整弹奏小型音乐作品，并具有一定的音乐音乐表现力。	50%	1、2、3

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

自编讲义

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学本科专业课程中文简介

开课单位：学前教育学院

课程代码： 2050013

课程中文名称： 奥尔夫音乐教育

课程英文名称：Orff Music Education

学分：2

学时：32

课程简介：

《奥尔夫音乐教育》课程可以帮助学生形成正确的音乐教育理念，奥尔夫音乐教育是目前音乐活动中常见的一种教学方法。奥尔夫的教育理念是原本性的音乐教育，原本性音乐是以节奏为纽带，把动作、舞蹈、语言紧密联系在一起。根据奥尔夫音乐教育的原理和幼儿园教育大纲精神，培养学生的感知反应能力、领悟能力、身体各部或心脑的协调能力、记忆力、创造力、交流沟通能力等等，同时培养学生在艺术方面的素养：感觉(及情感体验)、表现、创编的能力，并通过亲自参与的活动(说、唱、奏、动、听、游戏等)，去探究、发现、表现和创造艺术。

首都师范大学本科专业课程英文简介

Course Code: 2050013

Course Title: Orff Music Education

Credit Value : 2

Total Hours : 32

Course Introduction :

The course " Orff Music Education " can help students form a correct concept of music education. Orff's music education is a common teaching method in music activities. Orff's educational idea is the original music education. Primitive music

takes rhythm as a link, closely linking action, dance and language. According to the principle of Orff's music education and the spirit of kindergarten education syllabus, students' perception and response ability, comprehension ability, coordination ability of body parts or mind and brain, memory, creativity, communication ability, etc. are cultivated. Meanwhile, students' artistic accomplishment: the ability of feeling (and emotional experience), expression and creation, and through the activities (speaking, singing, playing, moving, listening, playing, etc.) in which they are personally involved, are cultivated.

《中外器乐实践艺术》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	中外器乐实践艺术				
	Chinese and Foreign Instrumental Performance Practice				
课程编码			课程性质	□必修	□√选修
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	全校各专业（无音乐专业背景要求）				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	郝文晶	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：8	实验：	实践：24
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程从美育视角出发，引领大学生在中西器乐实践中感知艺术之美。课程打破传统教学模式，由专业钢琴教师担任艺术指导，为选修学生提供个性化协作支持。在声部交织与呼吸同步中，学生不仅能完成音乐作品，更能深度体验室内乐合作的美学意蕴。在这一过程中，教师既是倾听者也是引导者，与学生一对一研磨节奏对位、力度平衡、乐句气口等细节。根据学生的民乐或西乐背景量身定制曲目，在作品分析与合作实训中，重点培养艺术共情力与审美感知力。期末以音乐会形式呈现成果，让学生在钢琴与独奏乐器的对话中，收获深具学术价值与情感体验的通识教育经历。本课程旨在通过器乐合作实践，提升非音乐专业学生的美育素养，在艺术浸润中实现人格的健全与升华。

三、课程目标

本课程旨在通过“中外器乐实践”这一路径，实现技术训练与人文素养的深度融合，培养具备深厚民族情感、广阔国际视野、卓越协作能力及高尚审美追求的复合型人才。

L01： 理解中国民族器乐代表作的文化内涵与审美特征，在与钢琴协作演奏中国作品过程中，感悟中华文化的深厚底蕴，增强民族自豪感与文化自信。(文化自信)

L02： 了解西方古典室内乐的发展脉络与风格特征，通过演奏西方经典作品，建立开放包容的文化心态，具备在中西音乐对话中理解多元文化的能力。(国际视野)

L03： 在“对话式协作”的实践中，深刻体会倾听、配合、尊重与包容在合作中的重要性。通过声部交织与呼吸同步的磨合，培养团队协作意识和集体主义精神，提升社会交往中的共情力与责任感。(协作精神)

L04： 在作品研磨过程中，以严谨的态度对待节奏对位、力度平衡、乐句气口等每一个细节。通过反复打磨与技术攻关，锤炼精益求精、追求卓越的工匠精神，并将其迁移至专业学习与未来工作中。(工匠精神)

L05： 具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现音乐中的美，并通过合作演奏的方式创造美、表达情感。在艺术实践中丰富精神世界，培育高尚的人文素养与积极向上的生活态度。(审美感知)

L06： 掌握科学的排练方法与问题解决策略，通过对不同风格作品探索，保持对艺术的持续好奇心，养成终身学习的意识与习惯。(艺术表达)

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够	H	具备理想信念与道德规范	M

	在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展			
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	M	具备一定的知识基础	M
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	M	具备科研素养与研究能力	M
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H	具备自主学习终身学习的能力	H
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的	H	具备国际视野与沟通合作能力	H

	基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。			

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 合作艺术导论（4 学时，支撑课程目标 L01、L02、L05）

第一节 协作钢琴的历史溯源与角色定位

第二节 中西方室内乐的审美体系与文化比较

本章课程思政融入：通过赏析《黄河》钢琴协奏曲等中国作品，引导学生感悟中西合璧的文化生命力。

· 阅读文献

[1]王艺萌.现代音乐“混搭风”——从钢琴配合民族器乐演奏谈起[J].音乐创作,2015,(02):124-125.

[2]李倩.主奏乐器与钢琴伴奏——谈器乐教学的缺失[J].人民音乐,2006,(08):58-59.

[3]沈文韵.“唐宋美学”在室内乐创作中的传统基因研究[J].黄河之声,2025,(06):99-102.

· 思考题：假设你要与钢琴合作演奏一首中国作品（如《渔舟唱晚》）和一首西方古典作品（如莫扎特奏鸣曲），你认为在合作方式、音乐处理、审美追求上会有哪些不同？这种差异背后反映了怎样的中西文化精神？请结合本节所学，谈谈你如何在合作中体现对不同音乐文化的尊重与理解。

第二章 合作中的倾听、呼吸与平衡（8 学时，支撑课程目标 L03、L04、L06）

第一节 听觉感知训练：纵向和声与横向线条

第二节 气口处理与律动同频

第三节 音量配比与音色融合

第四节 基础节奏对位训练

本章课程思政融入：在“倾听”与“平衡”的练习中，引导学生体会“倾听他人”在人际交往中的重要性，培养尊重与包容的品格。

· 阅读文献

孟醒.谈钢琴与管弦器乐的协作与融合[J].音乐生活,2017,(01):90-91.

· 思考题：本章强调的“倾听他人”“调整自己”“寻求平衡”等能力，在你看来，与日常人际交往、团队合作中的哪些品质是相通的？请结合实例谈谈你的理解。

第三章 作品分析与风格诠释（6 学时，支撑课程目标 L01、L02、L04）

第一节 西方古典主义时期风格解析

第二节 中国民族器乐作品的风格诠释

第三节 近现代创作与影视跨界作品

第四节 作品的人文背景与审美意象

本章课程思政融入：在中国作品研读环节，挖掘红色音乐文化或传统人文精神，增强文化认同感。

· 阅读文献

罗巍.陈培勋钢琴作品中的民族元素探究[J].当代音乐,2022,(12):80-82.

· 思考题：举例说明你所演奏的作品属于哪一种风格类型（西方古典/中国民族/近现代跨界）？它的核心风格特征是什么？（例如：古典时期的严谨结构、中国民族音乐的线性思维、近现代作品的和声色彩等）

第四章 在实践中对话（10 学时，支撑课程目标 L03、L05、L06）

第一节 磨合期：速度架构与段落衔接

第二节 深化期：乐句塑造与情感共鸣

第三节 整合期：结构梳理与风格统一

本章课程思政融入：在反复打磨作品的“工匠精神”实践中，引导学生感悟坚持、专注与追求卓越的品质。

· 阅读文献

金莲花.中国朝鲜族器乐独奏作品的情感传递方式与艺术审美构建[J].当代音乐,2025,(12):69-71.

·思考题：通过这一章的三段式实践，你对“合作”的理解发生了怎样的变化？

这些体会对你的专业学习或人际交往有何启示?

第五章 舞台实践与艺术升华（4 学时，支撑课程目标 L03、L06）

第一节 舞台礼仪与协作规范

第二节 舞台心里与艺术心境

本章课程思政融入：通过汇报演出的成功体验，增强学生自我认同感；在谢幕与掌声中，引导学生感恩搭档、感恩观众，培养谦逊与感恩之心。

· 阅读文献

刘梦琦.论中国民族器乐表演中舞台经验的训练——以中国民族器乐琵琶演奏者为例[J].戏剧之家,2017,(05):94.

· 思考题：从教室里的反复排练，到舞台上的一次性呈现，你认为“舞台”为你们的合作带来了哪些无法在排练厅获得的体验？这次舞台实践让你对“合作”表达”或“艺术”有了哪些新的理解?

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、翻转课堂、自主研习等

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下:

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。）

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
作品分析报告	1. 选取本学期排练的一首作品（或乐章）进行分析 2. 分析内容：作品背景、曲式	30%	L01（文化自信） L02（国际视野） L04（工匠精神）

	结构、风格特征、合作难点及解决方案 3. 结合自身演奏声部与钢琴声部的关系，阐述“合作”的理解 4. 字数要求：1000-1500 字（可附谱例标注）		
作品演奏考察	1. 合作完整性（40%） 速度节奏稳定、声部平衡得当、段落流畅结构完整。 2. 艺术表现力（30%） 音乐风格把握准确、乐句处理有表现力、情感表达自然真挚。 3. 舞台素养与表现力（30%） 台风自然礼仪规范、整体呈现具有“对话感”。	70%	L01（文化自信） L02（国际视野） L03（协作精神） L04（工匠精神） L05（审美感知） L06（艺术表达）

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材

· 王文俐,李诗.中国民族器乐的历史与形态[M].中国社会科学出版社,2012.

·杨健.20 世纪西方器乐演奏风格的结构特征及其形成原因[M].上海音乐学院出版社,2008.

· 李新现,徐珍红,赵方.中外音乐艺术的审美与鉴赏[M].吉林大学出版社,2011.

3.参考文献：

[1]朱淑琦.协同视域下民族室内乐教学与思政教育的融合研究[J].时代报

告,2025,(12):150-152.

[2]胡含之,栗林林.美育视角下弦乐钢琴室内乐教学的创新与实践[J].艺术教育,2025,(22):205-208.

[3]张文妍,王志军.中西方传统音乐美学中审美意识的比较研究[J].北方音乐,2019,39(14):5+11.

[4]宋瑾.说的哲学与做的哲学及其他——略说中西音乐美学[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2012,29(04):22-30.

[5]修海林.音乐美学的研究要引入文化视角从美学的角度看世纪之交的中西音乐问题[J].音乐研究,2000,(04):99-102.

[6]吴祖强.《曲式与作品分析》[M]. 北京：人民音乐出版社

[7]马卫星.《中西艺术色彩论》[M]. 成都：西南交通大学出版社，2017.

4.课程网址：https://mooc2-ans.chaoxing.com/mooc2-ans/mycourse/tch?courseid=261760695&clazzid=142616107&cpi=40013335&enc=364b1f51b234d01833164a553c42fded&t=1773501155804&pageHeader=-1&v=2&hideHead=0

5.相关教学资源网址

· 国际乐谱库（IMSLP）：https://cn.imslp.org/

· 国家大剧院古典音乐频道：https://www.ncpa-classic.com/

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《流行钢琴伴奏入门》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	流行钢琴伴奏入门				
	Basic Pop Piano Accompaniment				
课程编码			课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	所有专业				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	王泽	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：8	实验：	实践：24
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程面向全体在校大学生，以流行钢琴伴奏为学习内容，融合艺术实践与美育教育。课程无需专业音乐基础，从基础引导入手，循序渐进开展钢琴伴奏教学，适合喜爱流行音乐、希望感受钢琴魅力的同学参与。

通过对流行音乐作品的学习与演绎，引导学生理解音乐作品的艺术特征与文化内涵，提升音乐审美能力与艺术表达素养。通过课程学习，学生将获得音乐表现能力与人文素养的综合提升，增强艺术感知力与文化理解力，夯实美育素养，塑造更丰富的精神世界与人文情怀。

三、课程目标

本课程以社会主义核心价值观为根本引领，深度弘扬中华美育精神，筑牢学

生文化自信根基，着力塑造大学生高尚道德情操、独特人格魅力与综合音乐艺术素养。立足流行钢琴伴奏的实操性与艺术性，聚焦大学生文化理解、审美感知、艺术表现、合作创新等核心素养提升，引导学生系统掌握流行钢琴伴奏的基础乐理、弹奏技法、和声编配与情感表达逻辑在实践训练中激发音乐想象力与创造力，全方位培育学生认识美、鉴赏美、表现美、创造美的综合能力，让音乐艺术滋养心灵、提升素养，实现美育育人与技能提升的双向统一。

L01： 弘扬中华美育精神，坚定文化自信，培育学生高尚情操、人格魅力与综合音乐素养，助力全面发展。

L02： 了解流行音乐文化背景，赏析多元风格钢琴伴奏作品，激发音乐学习热情与探究意识。

L03： 强化音乐听觉训练，提升节奏控制与旋律感知能力，夯实流行音乐艺术鉴赏核心素养。

L04： 提升学生对不同风格作品深入研究的能力，能从多维度拆解曲目，形成个性化音乐解读与研究视角。

L05： 初步掌握弹奏与识谱技法，通过艺术实践激发创新精神，培养音乐创造意识与能力。

L06： 了解流行音乐演奏知识，拓宽艺术视野，培养团队合作意识与稳定演奏心理素质。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	H	具备理想信念与道德规范	M
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基	M	具备一定的知识基础	M

	本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。			
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	H	具备科研素养与研究能力	H
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H	具备自主学习终身学习的能力	M
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理	M	具备国际视野与沟通合作能力	M

	解。			

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 流行钢琴伴奏理论基础（8 学时，支撑课程目标 1、2、6）

第一节 节拍、大三和弦与前奏

第二节 伴奏公式、主歌、节奏、小三和弦

第三节 歌曲结构、和弦进行

第四节 半音与全音、C 大调级数和弦

第五节 理论知识与实践练习

阅读文献

流行音乐演奏中钢琴音色的情感表达与音乐诠释[J]. 吕尊达.当代音乐,2024(11)

思考题

1.钢琴伴奏在流行歌曲中的作用

2.大、小三和弦的听觉差异

第二章 流行钢琴伴奏理论与实践（8 学时，支撑课程目标 3）

第一节 三和弦转位

第二节 三和弦转为连接与练习

第三节 左手变化与节奏变化

阅读文献

钢琴在中国流行音乐编曲中的应用研究[J]. 娄云青.北方音乐,2018(11)

思考题

和弦转位后的音响效果

第三章 流行钢琴伴奏理论与实践（8 学时，支撑课程目标 4）

第一节 歌曲前奏与伴奏练习

第二节 伴奏中的变化

第三节 综合运用

阅读文献

流行音乐元素在钢琴即兴演奏中的应用研究[J]. 郭千.蚌埠学院学报,2023(01)

思考题

不同音型和节奏与音乐风格的关系

第四章 流行钢琴伴奏运用（8 学时，支撑课程目标 5）

第一节 七和弦的理论与运用

第二节 歌曲伴奏学习

第三节 综合实践与运用

阅读文献

钢琴在流行歌曲伴奏中的特点探析[J]. 依晓明.黄河之声,2018(07)

思考题

流行钢琴伴奏的学习心得

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、视频欣赏、示范演奏、小组讨论、文献阅读、欣赏音乐会等多元教法相结合。由于学生基础不同，因此本课程实践部分将采用更加灵活的教学方法，选曲将根据学生个人实际能力进行量身定制。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

L01： 弘扬中华美育精神，坚定文化自信，培育学生高尚情操、人格魅力与综合音乐素养，助力全面发展。

L02： 了解流行音乐文化背景，赏析多元风格钢琴伴奏作品，激发音乐学习热情与探究意识。

L03： 强化音乐听觉训练，提升节奏控制与旋律感知能力，夯实流行音乐艺术鉴赏核心素养。

L04： 提升学生对不同风格作品深入研究的能力，能从多维度拆解曲目，形成个性化音乐解读与研究视角。

L05： 初步掌握弹奏与识谱技法，通过艺术实践激发创新精神，培养音乐创造意识与能力。

L06： 了解流行音乐演奏知识，拓宽艺术视野，培养团队合作意识与稳定演奏心理素质。

2.考核方式与考核要求

考查：课堂演奏、伴奏弹唱汇报形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
课堂演奏	理论与实践结合的课堂演奏。	50%	目标 1、目标 2、目标 6
歌曲弹唱汇报	根据学生实际情况，弹唱一首作品进行汇报。	50%	目标 3、目标 4、目标 5

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.教材：无

2.参考文献：

1.[美] 茱莉亚·文森特《摇滚、流行乐理基础》，西南大学出版社，2023 年 1 月

2.何初、何山《流行钢琴即兴伴奏教程》，湖南文艺出版社，2005 年 7 月

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《中外交响乐发展史及经典作品赏析》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	中外交响乐发展史及经典作品赏析 A History of the Development of Chinese and Foreign Symphonies and Appreciation of Classic Works				
课程编码			课程性质	□必修 √选修	
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	无专业限制				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	刘喆	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

课程内容包括两部分，其一是对中外交响乐发展历史的梳理，介绍 18 至 20 世纪欧洲交响乐这一音乐体裁的发展脉络，以及自 20 世纪以来，中国交响乐创作的发展历程，并通过对中西交响乐发展路径的对比，透视中西音乐文化的不同艺术理念与艺术生态；其二是中外经典交响乐作品的赏析，结合交响乐发展史的梳理，介绍在中西音乐史发展中具有重要影响的一批经典交响乐作品，通过对作品创作背景、表现内容、文化内涵、创作技巧等方面的介绍，引导学生掌握欣赏交响乐作品的方法，增强学生对中外音乐文化的了解。教学方法注重理论与实际相结合，运用讲授、讨论、合作学习、音乐分析等多元化方法，并充分利视频、图片、文字等多种教学手段，启发、引导学生的思考能力与分析能力。

三、课程目标

L01：树立正确的艺术审美观念，培养积极向上、高雅的审美品味，通过音乐文化的学习提高人文素养，形成良好的人文底蕴，塑造健全人格。

L02：了解中外交响乐发展历史以及交响乐这一音乐体裁的主要艺术特征，掌握欣赏交响乐作品的基本策略，能够共情交响乐的情感表达方式，充分体悟中国交响乐百年发展所取得的重要成就，并通过经典作品的解读培养对当代中国交响乐的学习兴趣，提升对中国音乐文化的文化自信与文化自觉。

L03：掌握当代交响乐发展的最新动态，了解国内外交响乐创作及表演研究的研究热点与进展，体验当代中外交响乐创作中的多元文化内涵，培养较好的文化适应力，透过中外经典交响乐作品锻炼对于不同的文化环境的理解与接纳能力，提升多元文化素养。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	M	在人文艺术领域掌握较好的文化视野，形成良好的人文底蕴。	H
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H	了解艺术发展规律，掌握一定的艺术知识，形成良好的艺术审美素养。	H
L03	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元	H	具有国际视野，了解学科前沿动态及研究趋势。	H

	文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。			

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 欧洲交响乐文化的启蒙及古典主义时期的交响乐创作（6 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 交响乐概念的由来

第二节 18 世纪歌剧艺术对交响乐创作的影响

第三节 曼海姆乐派的交响乐创作实践

第四节 古典主义时期的交响乐创作

第二章 19 世纪欧洲浪漫主义时期的交响乐创作（6 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 早期浪漫主义时期的交响乐创作

第二节 民族乐派的交响乐创作

第三节 浪漫主义中后期的交响乐创作

第四节 印象派的交响乐创作

第三章 20 世纪欧洲交响乐的创作（6 学时，支撑课程目标 1、2、3）

第一节 东欧各国的交响乐创作

第二节 西欧各国的交响乐创作

第三节 北欧各国的交响乐创作

第四章 中国交响乐创作滥觞及 20 世纪上半叶中国交响乐创作的发展(4 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 20 年代的中国交响乐创作

第二节 国立上海音专的交响乐实践

第三节 冼星海的交响乐创作

第五章 20 世纪下半叶的中国交响乐事业的发展（6 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 建国十七年的中国交响乐创作

第二节 改革开放以来的中国交响乐创作

第三节 中国职业交响乐团的实践之路

第四节 中外交响乐的文化交流

第六章 新时代中国交响乐事业的新发展（4 学时，支撑课程目标 1、2、3）

第一节 新时代当代音乐艺术创作的新局面

第二节 新时代的交响乐创作

第三节 当代中国交响乐在世界音乐舞台绽放光彩

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授，主要介绍中外交响乐音乐发展历史以及经典交响乐作品的创作背景相关知识；音乐分析，结合视频及音频播放，深入解读经典交响乐作品，提升学生对交响乐的鉴赏能力；小组讨论，对交响乐作品的内容表达展开讨论，引发对于如何欣赏、理解交响乐作品的深入思考。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：

目标 1：通过交响乐鉴赏知识的掌握，展现出较高的人文艺术素养，具备较好的音乐审美能力。

目标 2：了解中外交响乐发展历史脉络，理解交响乐的概念界定及基本特征，能够对交响乐作品进行艺术分类，具备较强的音乐欣赏能力，能够有策略、有方法地对中外交响乐作品进行鉴赏与评价。

目标 3：掌握当代交响乐发展的最新动态，了解国内外交响乐创作及表演研究的研究热点与进展，能够对当代交响乐创作做出较为客观的评价。

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。）

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时出勤		10%	目标 1
课上讨论	能够理解课堂讨论的目标，并对相关问题做出深入的分析，且思路清晰，语言表达准确。	10%	目标 2、3
提交论文	目标 1、2、3	80%	目标 1、2、3

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：PPT。

2.选用教材：无

3.参考文献：

[1]蔡仲德．中国音乐美学史．北京：人民音乐出版社，2003 年 9 月第 2 版，2016 年 4 月；

[2]冯文慈．中外音乐交流史．北京：人民音乐出版社，2013 年 7 月第 1 版；

[3]礼记．孝经．北京：中华书局，2006 年 9 月第 1 版；

[4]于润洋.西方音乐通史(修订本)音乐卷.上海：上海音乐学院出版社,2017 年 12

月地版；
[5]梁茂春.中国交响音乐博览.北京：人民音乐出版社,2010 年 5 月 1 日第 1 版。

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学本科专业课程中文简介

开课单位：学前教育学院

课程代码:

课程中文名称：创意手作

课程英文名称：Creative Handicrafts

学分：2

学时：32

课程简介:《创意手作》是一门为美术爱好者设计的美育课程。它是一门集趣味性、创造性和实践性于一体的综合艺术课程。它旨在打破传统美术教育中对技法的单一追求，鼓励学生动手去创造。在这里无论是艺术媒材、自然材料还是废旧物品，都将成为我们表达想象力和创造力的媒介。课程内容涵盖了纸艺、粘土、综合材料拼贴等多种手工形式。本课程不局限于固定的制作模式，而是引导学生观察生活，发现素材的多种可能性。通过剪、贴、捏、折、缝、画等基础手法，在创造中逐渐提升学生的审美能力、专注力与自信心。

首都师范大学本科专业课程英文简介

Course Code：

Course Title： Creative Handicrafts

Credit Value ： 2

Total Hours ： 32

Course Introduction： "Creative Handicrafts" is an aesthetic education course designed for art enthusiasts. It is a comprehensive art course that integrates fun, creativity, and practicality. It aims to break away from the traditional art education's sole focus on technique and encourages students to create with their hands. Here, whether it's artistic media, natural materials, or discarded items, all become mediums for us to express our imagination and creativity. The course covers various forms of handicrafts, including paper art, clay, and mixed media collage. This course is not confined to fixed production modes but guides students to observe life and discover the multiple possibilities of materials. Through basic techniques such as cutting, pasting, molding, folding, sewing, and drawing, students gradually enhance their aesthetic ability, concentration, and self-confidence in the process of creation.

《听相声学表达智慧》教学大纲

一、课程信息

课程名称	听相声学表达智慧				
	The Art of Speaking: Wisdom from Xiangsheng (Chinese Crosstalk)				
课程编码		课程性质	☐必修 ☑选修		
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	均适用				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	张迪	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论:30%	实验：10%	实践：60%
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是一门面向全校本科生的表达素养类通识选修课。课程以中国传统相声艺术为教学载体，聚焦大学生当众表达、人际沟通、幽默应对等核心口语表达能力的培养与提升。

课程内容将分为四大模块：声音基础训练（气息、吐字、节奏）、对话技巧训练（接话、递话、捧逗配合）、幽默表达训练（包袱原理、自嘲艺术、即兴反应）以及综合表达实践。通过经典相声段子的鉴赏拆解与循序渐进的课堂练习，引导学生将相声艺术中的表达智慧迁移至日常生活、学业汇报、求职面试等真实场景。

课程教学强调“练习重于讲解”，每节课保证充足的开口实践时间。考核方式包括课堂参与、课后练习、期中展示与期末表达作品展示，注重过程性评价。

本课程无需任何曲艺基础，适合所有希望提升口语表达与社交能力的本科生选修。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01： 理解相声艺术的语言体系与文化内涵

L02： 掌握口语表达的核心技能与迁移应用

L03： 养成实用的表达自觉与人文品格

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	夯实人文底蕴，拓宽文化视野，建立对中国传统文化的认同感与理解力	H、M	为师范生从事语文教学、文化传播等工作提供传统文化资源储备；为非师范生从事内容创作、媒体传播等职业奠定文化素养基础	H、M
LO2	提升口语表达能力、沟通协调能力与现场应变能力		为师范生未来从事课堂教学、师生沟通、家校互动等教育工作提供核心职业技能；为非师范生未来从事管理、营销、公关、传媒等需要高频人际互动的职业奠定表达基础	

L03	培养终身学习能力、自我反思习惯与团队协作精神		为师范生养成“反思性实践者”的专业品格提供训练路径；为所有学生未来职业生涯中的持续成长奠定心理基础与行为习惯	

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一模块：基础与认知——说话是可以练的功夫（8 学时支撑课程目标 1、2、3）

一、课程导入——说话真的需要学吗?

- 课程介绍与学习目标说明
- 课堂小调查：你的表达困惑是什么
- “你会说话吗”自我评估与分享
- 相声作为“说话教科书”的独特价值

二、相声是什么？——作为表达教科书的相声

- 相声的基本形式：单口、对口、群口
- 捧哏与逗哏的角色定位与关系
- “理不歪，笑不来”——幽默的底层逻辑
- 经典选段赏析

三、声音是你的第一张名片——声音基础训练

- 声音的可塑性认知
- 气息训练：腹式呼吸基础
- 吐字训练：绕口令与咬字清晰
- 赏析与练习

四、让人听清楚——吐字归音进阶

- 吐字归音的基本要领：字头、字腹、字尾
- 重音的位置与强调的技巧

- 语速控制：慢读与快读的平衡
- 赏析与练习

第二模块：对话的功夫——让交流真正发生（8 学时支撑课程目标 1、2、3）

一、捧哏的艺术

- 捧哏的三种角色：承接者、质疑者、补充者
- 接话的时机与分寸
- 递话的技巧：如何让对方继续说下去
- 赏析与练习

二、捧逗之间

- 追问的艺术：如何深入对话
- 捧逗配合的默契养成
- 对话中的节奏控制：何时快、何时慢
- 赏析与练习

三、节奏即一切

- 停顿的力量：留白的艺术
- 语速变化的控制技巧
- 重点信息的强调方式：前置与后置
- 赏析与练习

四、期中展示与互评——综合练习

第三模块：幽默可以习得——让表达更有魅力（8学时支撑课程目标1、2、3）

一、笑点是怎么来的？——包袱的底层逻辑

二、三翻四抖——铺垫与引爆的艺术

三、自嘲是最高的幽默——示弱的智慧

四、现挂——即兴反应的功夫

第四模块：综合实践——功夫上身（8学时支撑课程目标1、2、3）

一、当众说话的勇气

二、脚本写作——把你的想法变成“活”

三、期末展示（第一周）——试讲与打磨

四、期末展示（第二周）——正式展示与课程总结

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合

六、考核方式

选修课要求如下：

1. 考核目标：

评价学生对相声艺术基本知识、表达技法体系及其文化内涵的理解与掌握程度；

评价学生运用声音控制、对话技巧、幽默表达等方法完成口语表达任务的实践能力；

评价学生克服表达障碍的勇气、接受反馈的开放心态、团队协作意识以及持续提升表达能力。

2. 考核方式与考核要求：

平时成绩、其中检查与期末考核结合；

平时成绩包含出勤、日常练习等；

其中考核包括其中考核成绩；

期末考核包括期末课堂考核成绩。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
课堂参与	按时出勤，积极参与课堂讨论与练习，完成课堂即兴练习任务	20%	目标二、目标三
期中展示	第 8 周完成 3 分钟“一件小事”主题讲述，综合运用声音、节奏、语气技巧	20%	目标二、目标三
期末展示	第 15-16 周完成 3-5 分钟表达作品展示（单口/对口/小组	40%	目标一、目标二、目标三

	情景均可），提交展示脚本		

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：作者，书名，出版社，出版年

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《艺术的力量：观看与创造》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	艺术的力量：观看与创造				
	The power of art：perception and creation				
课程编码			课程性质	□必修　　R选修	
课程类型	R通识课程　　□专业课程				
适用专业	所有专业				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	房斐	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：16	实验：0	实践：16
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程内容以“观看”为起点，系统构建从感知、理解到创造、应用的完整美育链条。课程首先从中西方美术的比较视角切入，引导学生探究“中国画的观看之道”与“西方美术的观看之道”，奠定跨文化的视觉认知基础。在此基础上，课程深入解析美术语言的底层逻辑，通过四讲“造型元素”与四讲“形式原理”，帮助学生掌握线条、色彩、构图等核心要素及其组合规律。随后，课程进入实践转化环节：“具身体验与媒材实验”鼓励学生通过动手探索材料的可能性；“主题、形式与媒材转换”则引导学生在创作中实现三者的有机统一。最终，课程回归人的成长与教育应用：“通过绘画认识自己”强调艺术作为自我认知的媒介；“美育活动设计与实施”则培养学生将所学迁移至未来教育实践的能力。八个模块层层递进，融汇经典与当代、理论与实操，助力学生在知行合一中涵养审美素养。

三、课程目标

L01：理解美育在落实立德树人根本任务中的独特价值，树立“人人都是艺术家”的教育信念。通过艺术经典与创作实践，增强对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的认同感与自豪感，未来能以积极正向的美育观应对生活和职业。

L02：掌握中西方美术的核心观看之道与艺术语言（造型元素、形式原理），理解艺术与科技（AI）、艺术与社会的关联。具备跨学科的通识视野，能够从艺术的角度理解世界，形成良好的人文底蕴和视觉素养。

L03：具备敏锐的审美感知能力和多元的艺术表达能力。能够运用传统手绘与 AI 技术相结合的多元媒材进行个性化创作，实现从“观看”到“创造”的跨越。在亲情、友情等主题创作中涵养审美情趣，能够发现生活中的美并以艺术的方式表达自我。

L04：掌握视觉图像分析与解读的基本方法，具备探究艺术现象和教育问题的科研素养。能够运用具身体验、媒材实验等方式开展探究性学习，对美术作品和美术现象进行科学、适宜的评价与分析。

L05：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的意识。能够熟练运用数字工具（如协作文档、AI 生成、线上展厅）更新知识体系，适应人工智能时代对大学生的新要求，保持专业发展的持续动力。

L06：了解当代国际艺术教育与美育的前沿动态，具备跨文化理解与多元文化素养。能够在美术馆、博物馆等公共场域开展艺术教育工作坊，具备团队协作、沟通表达与项目组织的能力，将个人创作与公共美育实践相结合。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	H	具备理想信念与道德规范	H
L02	通识知识：掌握人文领域、科	M	具备一定的知识基	M

	学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。		础	
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	H	具备一定的艺术素养	H
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	M	具备科研素养与研究能力	M
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	H	具备自主学习终身学习的能力	H
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	H	具备国际视野与沟通合作能力	H

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 中国画的观看之道（2 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 慢走与欣赏——中国画中的生活智慧

第二节 留白处自有天地——我们为什么需要“空”

第三节 山水之间——人与自然的相处之道

阅读文献

1. 朱良志：《曲院风荷：中国艺术论十讲》，安徽教育出版社，2003 年

2. 柯律格著，梁霄译：《谁在看中国画》，广西师范大学出版社，2020 年

思考题

你曾经在博物馆里看过中国画吗？是“走马观花”还是“慢慢欣赏”？如果让你用一句话向外国朋友介绍中国画的魅力，你会说什么？

第二章 西方美术的观看之道（2 学时，支撑课程目标 2、6）

第一节 观念、形式、材料

第二节 约束与解放——各流派给我们的启示

第三节 艺术还可以这样？——当代艺术的提问方式

阅读文献

1. 约翰·伯格著，吴莉君译：《观看的方式》，麦田出版社，2010 年

2. 贡布里希著，范景中译：《艺术的故事》，广西美术出版社，2008 年

3. 赫伯特·里德著，王柯平译：《艺术的真谛》，中国人民大学出版社，2004 年

思考题

你有没有过这样的体验——小时候看不懂的画，长大后再看突然被打动了？是什么发生了变化，画还是你？

第三章 造型元素（2 学时，支撑课程目标 3、5）

第一节 美术作品中的造型元素

第二节 艺术形态与视觉心理

阅读文献

1. 鲁道夫·阿恩海姆著，滕守尧译：《艺术与视知觉》，四川人民出版社，2019年

2. 康定斯基著，罗世平译：《点线面》，重庆大学出版社，2017 年

思考题

找一件你身边的日常物品，试着用线条、形状、色彩、肌理这几个词来描述它——当你开始这样“拆解”时，这个熟悉的东西有没有变得陌生而有趣？

第四章　形式原理（2 学时，支撑课程目标 3、5）

第一节 美术作品中的形式原理

第二节 艺术形态与视觉心理

阅读文献

1. 阿恩海姆著，滕守亮译：《视觉思维》，四川人民出版社，2019 年

2. 李泽厚：《美的历程》，生活·读书·新知三联书店，2009 年

思考题

翻开你的手机相册，找一张你觉得“好看”的照片（风景、人物、食物都可以）。试着用对比、对称、节奏、统一中的一两个词解释它为什么好看。

第五章 具身体验与媒材实验（2 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 身体的感知——艺术创作中的具身体验

第二节 媒材的探索——单一、复合与综合材料

第三节 偶然与必然

阅读文献

1. 邱志杰：《实验艺术》，中国美术学院出版社，2018 年

2. 约翰·杜威著，高建平译：《艺术即经验》，商务印书馆，2010 年

思考题

回忆一次“用手思考”的经历。当你的手在忙，脑子在想什么？

第六章 主题、形式与媒材转换（2 学时，支撑课程目标 4、6）

第一节 从主题出发——艺术创作的起点

第二节 形式的寻找——为情感寻找合适的表达

第三节 媒材的转换——同一主题的多元呈现

阅读文献

1. 瓦尔特·本雅明著，王炳钧等译：《作为生产者的作者》，河南大学出版社，2014 年

2. 贡布里希著，杨思梁等译：《艺术与错觉》，广西美术出版社，2012 年

思考题

如果让你用若干种不同的方式表达某种情绪——可以用文字、可以用颜色、可以用声音、可以用身体动作……你会怎么做？哪一种表达最接近你的感受？

第七章 通过绘画认识自己（2 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 镜子里的陌生人——我是谁

第二节 情绪的颜色——用绘画诉说内心

第三节 我与他人——人际关系中的自我

阅读文献

1. 朱光潜：《谈美》，华东师范大学出版社，2012 年

2. 阿兰·德波顿著，陈信宏译：《艺术的慰藉》，华中科技大学出版社，2019 年

思考题

画中“此刻的你”，和真实的你有什么异同？

第八章 美育活动实践（2 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 什么是好的美育体验

第二节 艺术的力量——再思考

阅读文献

1. 罗恩菲德著，王德育译：《创造与心智的成长》，湖南美术出版社，2002 年

2. 席勒著，冯至、范大灿译：《审美教育书简》，上海人民出版社，2022 年

思考题

从小到大的哪一次体验让你真正感受到了“美”的力量？如果让你设计一次美育活动，你会怎么做？

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、校园写生、美术馆参观、工作坊。

六、考核方式

1.考核目标：

课程目标	内容描述	考核内容	评价依据
L01	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	具备理想信念与道德规范	平时作业
L02	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	具备一定的知识基础	平时作业
L03	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活	具备一定的艺术素养	作品档案袋、作品汇报
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	具备科研素养与研究能力	平时作业
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保	具备自主学习终身学习的能	作品档案袋

	持终身学习的意识。	力		
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	具备国际视野与沟通合作能力	小组合作汇报	2．考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	提交平时作业（电子档案袋）	50%	L01、L02、L03、L06
考查	提交期末创作	50%	L03、L04、L05

七、教材、参考文献与其他教学资源

（一）教材

李睦，《艺术通识十六讲》，清华大学出版社，2024 年

（二）参考文献

1.[美]苏珊·西瓦克. 创意美术实验室[M].上海： 上海人民美术出版社.2016.

2.[美]苏珊·西瓦克. 创意绘画实验室[M].上海： 上海人民美术出版社.2018.

3.黄露.儿童的美术语言[M].杭州： 浙江人民美术出版社.2019.

4.崔苓.感知与表达[M].合肥： 安徽美术出版社.2006.

5.[美]贝蒂 · 爱德华著，元静译，每天 2 分钟，40 个小练习学会所有绘画技能[M].哈尔滨： 北方文艺出版社.2019.

6.[英]贡布里希著，范景中、林夕译，艺术发展史[M].天津人民美术出版社.2001.

7.尹少淳.美术及其教育[M].长沙： 湖南美术出版社.1995.

8.[美]罗恩菲德著，王德育译，创造与心智的成长[M].长沙： 湖南美术出版

社.1993.

（三）相关教学资源网址

中国美术馆：https://www.namoc.cn/

中国国家博物馆：https://www.chnmuseum.cn/

故宫博物院：https://www.dpm.org.cn/

中国工艺美术馆：https://www.gmfyg.org.cn/

纽约现代艺术博物馆 MOMA：https://www.moma.org/

大英博物馆：https://britishmuseum.org.cn/

大都会博物馆：https://www.metmuseum.org/

麦田艺术：https://www.nbfox.com/

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《歌唱艺术赏析与实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	歌唱艺术赏析与实践			
	The Art of Vocal Music Appreciation and Practice			
课程编码	3312001	课程性质	☐必修	☑选修
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程			
适用专业	所有专业			
开课部门	学前美育教研室声乐组	课程负责人	朱莹	
学时学分	学分：2 总学时：32	理论：12	实验：	实践：20
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

《歌唱艺术赏析与实践》是音乐欣赏系列的入门基础课程，通过对歌唱艺术作品的聆听、分析、学唱激发学生对音乐艺术的兴趣，拓展学生的音乐知识与视野。本课程将分门别类、深入浅出地评介中外音乐经典艺术家和作品，并通过学唱经典作品、重点分析中外声乐代表性作品的方式，培养大学生的审美感知和情趣，启发大学生的音乐艺术思维，提高大学生对中外音乐经典之形式美感和文化内涵的审美判断力。

三、课程目标

总体描述:

课程旨在培养学生掌握从事以音乐审美为核心的幼儿音乐教育工作所需的基本理论和艺术修养，为后续学习音乐教育学及其他音乐实践课程奠定基础。通

过本课程的学习，培养学生高尚的情操和人格魅力，提升学生综合音乐素质，进而更快适应就业岗位的需求。

本课程具有体验性与实践性的特点，融合理论与实践，以实践为主线，目标是提升岗位能力。课程通过对歌唱艺术作品的聆听、分析、学唱、表现激发学生对音乐艺术的兴趣，拓展学生的音乐知识与视野，提高音乐素养。

目标分解:

目标 1：掌握声乐基础理论，提高对歌唱艺术的赏析和审美能力，提升艺术素养。

目标 2：掌握科学发声方法，形成良好演唱习惯，提升学生艺术表现技能。

目标 3：拓展艺术视野，引导学生形成多元音乐文化的价值观；具有团队协作精神，共同呈现音乐艺术作品。

课程思政目标:

目标 1：通过对红色经典作品的赏析与实践，引导学生向主流价值观靠拢，借助歌曲的力量，培养学生的爱国情怀、家国理念，增强学生的社会责任感和文化自信，塑造其高尚的人文精神。

目标 2：通过对传统声乐艺术的赏析与实践，引导学生注重提高艺术技能，自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高审美和人文素养，增强文化自信。

目标 3：通过对西方经典声乐作品的赏析与实践，拓展学生的艺术视野，提升多元文化素养。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	文化自信与爱国情怀：能够识别并欣赏本国文化的独特性和价值，能够自信地向外界介绍和宣传本国文化；能够在文艺作品中表现出对本国文化的热爱	H	具备理想信念与道德规范	H

	和自豪，积极参与和支持本国文化活动；能理解艺术作品中蕴含的爱国情感与传达的爱国主义思想，能够在日常学习和生活中体现出爱国精神。			
L02	艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力与艺术表现能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活。	H	具备一定的艺术素养	H
L03	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	H	具备国际视野与沟通合作能力	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 导 论

参考学时：4 学时

学习内容：

第一节 声乐唱法的概述

第二节 歌曲相关的乐理知识

学习目标:

1、了解唱法的分类。

2、掌握不同唱法的风格特征。

作业:

简述歌曲的结构特点和风格特征。

第二章 中国民歌与歌剧的赏析与实践

参考学时：8 学时

学习内容:

第一节 中国民歌赏析与实践

第二节 民族歌剧选段赏析与实践

学习目标:

1、了解中国民歌的发展概况。

2、掌握不同体裁民歌的特征及作用。

3、学习演唱一首民族歌剧选段。

作业:

掌握号子、山歌、小调的特征及作用。

第三章 中国艺术歌曲的赏析与实践

参考学时：8 学时

学习内容:

第一节 中国艺术歌曲概况

第二节 中国经典艺术歌曲实践

学习目标:

1、了解中国艺术歌曲的形成过程。

2、掌握艺术歌曲与民歌的本质区别。

3、学唱一首中国艺术歌曲。

作业：

简述艺术歌曲的风格及特征。

第四章 中国流行歌曲的赏析与实践

参考学时：4 学时

学习内容：

第一节 流行歌曲概况

第二节 经典流行歌曲实践

学习目标：

1、了解中国流行歌曲的发展由来。

2、掌握流行歌曲在不同时期的发展特征。

3、学唱一首流行歌曲

作业：

概述 90 年代以来流行歌曲发展的风格特征。

第五章 西方声乐作品赏析与实践

参考学时：8 学时

学习内容：

第一节 西方经典艺术歌曲赏析与实践

第二节 西方经典歌剧选段赏析与实践

学习目标：

1、知道西方艺术歌曲与经典歌剧有哪些。

2、了解西方歌剧的产生与发展。

3、学习一首西方艺术歌曲。

作业：

概述西方歌剧的产生与发展。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：以集体授课、作品欣赏、讲解分析、小组合作与个别辅导为主要授课方式。

六、考核方式

1.考核目标：

教学目标：

目标 1：掌握声乐基础理论，提高对歌唱艺术的赏析和审美能力，提升艺术素养。

目标 2：掌握科学发声方法，形成良好演唱习惯，提升学生艺术表现技能。

目标 3：拓展艺术视野，引导学生形成多元音乐文化的价值观；具有团队协作精神，共同呈现音乐艺术作品。

课程思政目标：

目标 1：通过对红色经典作品的赏析与实践，引导学生向主流价值观靠拢，借助歌曲的力量，培养学生的爱国情怀、家国理念，增强学生的社会责任感和文化自信，塑造其高尚的人文精神。

目标 2：通过对传统声乐艺术的赏析与实践，引导学生注重提高艺术技能，自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高审美和人文素养，增强文化自信。

目标 3：通过对西方经典声乐作品的赏析与实践，拓展学生的艺术视野，提升多元文化素养。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
个人演唱	能运用科学发声方法演唱，节奏旋律准确，歌声流畅，具有美感。	30%	目标 2：掌握科学发声方法，形成良好演唱习惯，提升学生艺术表现技能。 课程思政目标 2：通过对传统声乐艺术的赏析与实践，引导学生注重提高艺术技能，自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面

			提高审美和人文素养，增强文化自信。
小组表演唱	能运用科学发声方法演唱，节奏旋律准确，歌声流畅，具有美感；小组合作默契，表演设计符合歌曲风格并富有特色。	30%	目标 3：拓展艺术视野，引导学生形成多元音乐文化的价值观；具有团队协作精神，共同呈现音乐艺术作品。 课程思政目标 3：通过对西方经典声乐作品的赏析与实践，拓展学生的艺术视野，提升多元文化素养。
歌剧选段表演唱	能运用科学发声方法演唱，节奏旋律准确，歌声流畅，具有美感；舞台表演情绪饱满、走位设计合理，呈现较好的舞台效果。	30%	目标 1：掌握声乐基础理论，提高对歌唱艺术的赏析和审美能力，提升艺术素养。 课程思政目标 1：通过对红色经典作品的赏析与实践，引导学生向主流价值观靠拢，借助歌曲的力量，培养学生的爱国情怀、家国理念，增强学生的社会责任感和文化自信，塑造其高尚的人文精神。

注：另有 10%的考勤分数。

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材

1、自编讲义教材

2、《歌唱》(第二版) 作者: 毕海燕主编 中国劳动社会出版社 出版时间: 2014-07

3、《声乐教学艺术与演唱实践》作者: 颜五湘 花城出版社 出版时间: 2009-07

4、《歌唱艺术与名曲赏析》作者: 朱名燕 四川美术出版社 出版时间 2005-08

学习资源

多媒体资料:

1、视频:《江姐》《木兰诗篇》《月光女神演唱会》《塞尔维亚理发师》《优秀歌剧选段集锦》等

2、音频: 经典红色歌曲等

3、参考文献

[1] 廖叔同着.西方音乐一千年[m]. 三联书店， 2004

[2] 曾睿娟. 罗西尼歌剧唱段中女声花腔部分的特点及其运用[d]. 武汉音乐学院 2006

[3] 宋晶. 罗西尼喜歌剧中两位女主角罗西娜与辛德瑞拉的主要唱段及人物分析[d]. 首都师范大学 2007

[4] 于润洋主编.西方音乐通史[m]. 上海音乐出版社， 2001

[5] 邓江 张晋伟.大学艺术教育有效渗透思政教育实践探究[J].兰州工业学院学报 2021

《美术电影赏析》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	美术电影赏析 Appreciation of Artistic Films				
课程编码	3319021		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	不限				
开课部门	学前教育学院		课程负责人	赵雪	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：24	实验：	实践：8
授课语言	中文				
先修课程	不限				

二、课程内容简介

本课程旨在通过系统的理论讲解、案例分析等方式，让学生全面了解美术电影创作过程、艺术特点和表现手法等。课程将涵盖美术电影的历史发展、基本概念、构图原理、色彩运用、角色设计、分镜头、脚本绘制以及动画制作技术等方面的内容。通过本课程的学习，学生将掌握美术电影创作的基本技能和方法，培养创新思维和审美能力，为未来的职业发展打下坚实的基础。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展.

L02：通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。

L03：艺术素养：具备基本的艺术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活.

L04：研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。

L05：学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。

L06：国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	职业信念：具有明确的职业目标和坚定的职业信念，遵守职业规范，能够在职业领域内保持热情和专注，追求卓越发展	H、M	具备理想信念与道德规范	H、M
LO2	通识知识：掌握人文领域、科学领域和信息技术的基本知识，形成良好的人文底蕴、科学精神和数字素养。	H、H	具备一定的知识基础	H、H
L03	艺术素养：具备基本的艺	H、H	具备一定的艺术素养	H、H

	术鉴赏能力，能够发现生活中的美、运用合适的方式创造美，以艺术的方式表达自我，丰富精神生活			
L04	研究能力：具备科研素养和扎实的研究能力，掌握科学、规范的教育研究方法，熟悉研究过程，具备一定的研究能力。	H、M	具备科研素养与研究能力	H、M
L05	学习能力：掌握科学的学习方法，具备自主学习和终身学习的能力，能够不断地利用各种学习途径更新知识体系，保持终身学习的意识。	M、H	具备自主学习终身学习的能力	M、H
L06	国际视野与沟通合作：了解与本课程相关的国内外研究热点及进展，具有一定的国际视野与多元文化素养；掌握倾听、理解、表达、组织与沟通的基本方法与技能，具有团队协作的精神，与团队成员积极沟通、共同合作、有效分工、互相包容与理解。	M、H	具备国际视野与沟通合作能力	M、H

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 中国美术电影概述（2 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 中国美术电影的定义

第二节 中国美术电影的特点

第三节 中国美术电影的历史发展

第四节 在影视领域中的地位和作用

思考题：什么是中国美术电影？它的特点有哪些？

第二章 中国美术电影的基本类型（8 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 剧情式动画片

第二节 抒情式动画片

第三节 幽默式动画片

第四节 意念式动画片

第五节 寓意式动画片

第六节 纪实式动画片

第七节 商业和科教动画片

第八节 互联网动画片

思考题：中国美术电影有哪些类型？

第三章 中国美术电影的基本制作手段（8 学时，支撑课程目标 3、4）

第一节 二维动画

第二节 三维动画

第三节 剪纸动画

第四节 水墨动画

第五节 玩偶动画

第六节 油画动画

第七节 沙子动画和其他动画

思考题：中国美术电影有哪些类型？

第四章 中国美术电影的基本语言和制作流程（4 学时，支撑课程目标 3、5）

第一节 动画中的“动”

第二节 动画中的“画”

第三节 美术电影基础制作流程

思考题：中国美术电影是如何实现的?

第五章 中国美术电影创作的基本理论（10 学时，支撑课程目标 3、6）

第一节 构图的基本原则

第二节 镜头语言的运用

第三节 色彩的基本原理

第四节 角色设计与造型

第五节 分镜头脚本绘制

思考题：美术电影的创作方法有哪些?

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、案例分析、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

必修课：考查

选修课要求如下:

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。）

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查（观后感）	具备对中国美术电影的审美能力，能够分析中国美术电影的文化特色与艺术审美特征	60%	1、2、3
考查（研究报告）	通过中外美术电影的差异比较，深刻	40%	3、4、56

	理解中国美术电影的独特魅力		

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：作者，书名，出版社，出版年

3.参考文献

（1）陈可红，六个面和一个回声——中国美术电影叙事研究，北京师范大学出版社，2021。

（1）常虹，动画片的前期制作，中国美术学院出版社，2004。

（1）王钢，动画影片分析:值得欣赏的 50 部动画电影，清华大学出版社，2013。

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《西方音乐史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)西方音乐史				
	(英文)History of Western Music				
课程编码	1281007		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	周杏	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程立足于文化史、艺术史的背景，展开对西方音乐发展过程的阐述，从音乐文化的角度来分析西方音乐发展历史的各种现象，力求广泛地介绍自古希腊、古罗马到当代的种种音乐艺术风格，各种音乐创作倾向的代表者及作品，以及产生不同音乐风格与流派的社会背景，从而揭示音乐作品在不同历史时期所具有的人文精神与审美特征。本课程的设计注重对学生进行音乐感性认识的培养，使其在了解西方音乐脉络与文化特性的同时，提升对音乐的审美能力。此外，通过了解西方音乐发展史，掌握西方音乐文化与中国音乐文化的共性、个性特征，求同存异并能领会到中国文化的博大精深，同时在课堂教学中将社会主义核心价值观

的基本内涵和主要内容有机、有意、有效地融入整体教学布局和课程安排中，实现音乐专业教育与社会主义核心价值观教育的相融共进，并积极引导学生成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。

三、课程目标

L01：全面贯彻落实“立德树人”根本任务，加强学生积极心理品质培养，培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，培养自尊自信、理性平和、积极向上的心态。

L02：准确掌握西方音乐史发展的整体状况，使学生了解西方音乐发展脉络及文化特性，增强对西方音乐文化的了解与认识。提升音乐审美能力。在学习西方的同时能兼顾中西音乐文化的不同，古为今用，洋为中用，思考如何将西方音乐文化的优点融合到新时代中国特色社会主义音乐文化中来，在此过程中潜移默化的加强社会主义核心价值观教育，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养他们的社会责任感和公民意识。

L03：准确掌握古希腊时期、中世纪时期、文艺复兴时期和巴罗克时期的时代划分与发展特点，了解各个时期的代表人物、音乐流派与艺术成就。

L04：准确掌握古典主义音乐、浪漫主义音乐的艺术风格，了解两者之间的关系，完成音乐风格的比较、归纳与总结。

L05：准确掌握西方音乐的最近动态，具备鉴赏、分析各类音乐作品的能力，完成相关学术话题讨论，搜集、整理相关资料，完成学术性论文的写作。在此过程中，应将专业性职业伦理操守和职业道德教育融为一体，为学生提供正确的学术学习价值取向引导，从而提升他们的思想道德素质和情商能力。

L06：通过课堂讨论，可以培养理论思辨能力，训练语言表达能力，培养团队协作精神，对于提高学生的心理素质和思想道德水平、塑造正确的价值观、加强团队合作精神和培养批判性思维是十分有益的，有利于构建社会主义和谐社会。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	培养学生具备正确的人生观、价值观、世	H	具备理想信念与道德规范	H

	界观，培养自尊自信、理性平和、积极向上的心态。			
LO2	准确掌握西方音乐史发展的整体状况，了解西方音乐发展脉络及文化特性，增强对西方音乐文化的了解与认识。	H	具备综合优良素质	H
L03	了解各个时期的代表人物、音乐流派与艺术成就	M	具备扎实专业素养	M
L04	准确掌握古典主义音乐、浪漫主义音乐的艺术风格，了解两者之间的关系并进行比较、归纳与总结	H	具备专业鉴赏能力	H
L05	鉴赏、分析各类音乐作品完成相关学术话题讨论，搜集、整理。	M	具备论文写作能力	M
L06	提高理论思辨能力和语言表达能力，培养团队协作精神。	H	具备团队协作精神	H

四、教学内容、要求及进度安排

（一）古代希腊和罗马音乐　2 学时

教学要求：了解古希腊文化艺术的繁荣期和其音乐的成就

（1）古希腊音乐的特点

（2）常用乐器

（3）音乐理论

（4）古罗马后期基督教音乐的兴起

（5）古希腊、罗马音乐遗产

课后思考：比较柏拉图和亚里斯多德的音乐思想

（二）中世纪音乐　4 学时

教学要求：了解中世纪的时期划分及与古代文明的联系，增强学生对中世纪音乐的认识。

（1）格里高利圣咏 构成要素、传播

（2）复调的兴起 从 9 世纪末的奥尔加农到 13 世纪的经文歌

（3）中世纪方言歌曲 法国游吟诗人（时间、地点、名称、构成、音乐特征，题材）

（4）十四世纪“新艺术”定义，特征（三个方面），马肖的创作（三种体裁，以三类世俗歌曲为主）意大利十四世纪音乐（三种体裁和兰迪尼）

课后思考：格里高利圣咏的基本特征和历史意义；简述 9 世纪末到 12 世纪复调音乐的发展线索。

（三）文艺复兴时期音乐　4 学时

教学要求：掌握文艺复兴的时期划分和定义，了解人文主义对音乐艺术的影响。

（1）文艺复兴早期 英国音乐的影响* 勃艮第地区的音乐，法- 佛兰德作曲家（时间，地点，人物，迪费和若斯坎的风格特点）

（2）世俗音乐的发展 意大利牧歌、其他国家的世俗音乐及器乐

（3）宗教改革与反宗教改革的音乐 定义，众赞歌，帕莱斯特利那的风格和历史贡献

（4）威尼斯乐派

课后思考：什么是文艺复兴时期的人文主义？解释它对当时音乐艺术的影响。

简述 16 世纪“宗教改革”和“反宗教改革”时期的音乐。

（四）巴罗克时期的音乐　6 学时

教学要求：了解巴罗克时期的划分和词源，概述其总体特征。

（1）巴罗克音乐的特点：两种常规，通奏低音，单声歌曲

（2）歌剧的诞生及其早期的发展 定义，从第一部歌剧的诞生到那不勒斯学派，英法德的早期歌剧

（3）器乐的发展 弦乐器为主的器乐曲，科雷利、维瓦尔第 键盘乐器为主的器乐曲，布克斯特胡德、F · 库普兰

（4）巴罗克晚期的几位大师 拉莫*，D.斯卡拉蒂，亨德尔，巴赫

课后思考：简述巴洛克键盘音乐的发展。

简述巴洛克时期亨德尔和巴赫的历史成就。

（五）古典主义时期音乐　6 学时

教学要求：了解古典主义音乐时期的划分，完成其音乐风格的归纳总结。

（1）前古典时期的歌剧 （1）格鲁克和他的歌剧改革（2）喜歌剧的兴起，意大利喜歌剧，法国喜歌剧，德奥歌唱剧，英国民谣剧

（2）前古典时期的器乐 奏鸣曲和奏鸣曲式，室内乐，协奏曲，交响曲

（3）维也纳古典乐派 海顿、莫扎特、贝多芬

课后思考：简述格鲁克歌剧改革。

谈谈交响曲在前古典主义的产生与发展

谈谈贝多芬的音乐成就

（六）浪漫主义音乐　6 学时

教学要求：了解浪漫主义音乐的时期划分，了解浪漫主义音乐与古典主义的关系，掌握浪漫主义音乐的特点。

（1）七个最典型的浪漫主义作曲家 舒伯特，门德尔松，舒曼，肖邦，李斯特，柏辽兹，勃拉姆斯

体裁：艺术歌曲、钢琴曲、标题交响曲、交响诗、标题性序曲、无标题交响曲

（2）浪漫主义歌剧 德国：韦伯、瓦格纳 法国：大歌剧、谐歌剧、抒情歌剧、比才的《卡门》 意大利：罗西尼、贝利尼、唐尼采蒂、威尔第、马斯卡尼、普契尼

（3）民族乐派 民族乐派产生的原因，基本特点，与浪漫主义的关系。 俄罗斯：格林卡、强力集团、柴可夫斯基 捷克：斯美塔纳、德沃夏克 挪威：格里格

（4）世纪之交的两个流派 法国印象主义：德彪西，拉威尔 德奥晚期浪漫主义：马勒，R.施特劳斯

课后思考：谈谈浪漫主义音乐的特点。

简述 19 世纪标题交响曲的发展。

简述 19 世纪歌剧的发展。

谈谈德彪西音乐与印象主义绘画的联系。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。。。。

六、考核方式

1.考核目标：了解西方音乐发展脉络及文化特性。

2.考核方式与考核要求：考查，具体形式为提交论文。

3.考核内容：古希腊-二十世纪西方音乐发展脉络及风格变迁

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	出勤率、提交作业	20	LO1、LO2、LO3、LO5
期中测试	中期考核	50	LO1、LO2、LO3、LO5
期末测试	提交论文	30	LO1、LO2、LO3、LO4

4.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无。

2.选用教材：马克．伊万．邦兹 著（周映晨 译），《西方文化中的音乐简史》，北京大学出版社，2006，第1版。

3.参考文献

1.于润洋 主编，《西方音乐通史》，上海音乐出版社，2001年版

2.余之刚，《西方音乐简史》，高等教育出版社，2006，第1版

3.菲利普·唐斯 著（孙国忠，沈旋，伍维曦等 译），《古典音乐—海顿、莫扎特与贝多芬的时代》，上海音乐出版社，2012，第1版

4.列昂·普兰廷加 著（刘丹霓 译），《浪漫音乐—十九世纪欧洲音乐风格史》，上海音乐出版社，2016，第1版

5.罗伯特·摩根 著（陈鸿铎，甘芳萌，金毅妮等 译），《二十世纪音乐：现代欧美音乐风格史》，上海音乐出版社，2014，第1版

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《走进中国戏曲》教学大纲

一、课程信息

课程名称	走进中国戏曲				
	Chinese classical opera appreciation				
课程编码	1281012		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	欧阳启名	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程简介

基于联合国教科文组织将我国的昆曲评为“人类口述和非物质文化遗产代表作”，以促进全人类对保护文化遗产多样性的重视，本课程旨在引导学生系统了解以昆曲和京剧为代表的古典戏曲的产生和发展，使学生以欣赏为主的课程中对古典戏曲逐步产生兴趣，并在欣赏过程中，了解中国戏曲在历史发展过程中的作用和地位，正视中国戏曲在世界艺术界的地位，为我国的传统艺术培养高素质观众群。

三、课程目标

以源于元代的昆曲和在清代兴盛起来的京剧为主线，介绍中国戏曲艺术的产生、发展和表演

L01：全面贯彻落实“立德树人”根本任务，加强学生积极心理品质培养，培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，培养自尊自信、理性平和、积极向上的心态。

L02：掌握创造幸福生活的方法和途径。理解提高学生对中国古典戏曲的欣赏、学习的热情；

L03：培养学生掌握中国古典戏曲的鉴赏能力，熟悉中国古典戏曲的基础知识；

L04：通过对中国古典戏曲的欣赏提高学生对中国优秀传统戏曲文化的认识能力，增强文化自信。

L05：熟悉国际相关领域的研究状况，了解与本课程相关的国内外中国戏曲研究热点及进展，培养适应社群和文化多样性的能力，具有一定的国际视野与多元文化素养。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	全面贯彻落实“立德树人”根本任务，加强学生积极心理品质培养，培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，培养自尊自信、理性平和、积极向上的心态。	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	掌握创造幸福生活的方法和途径。理解提高学生对中国古典戏曲的欣赏、学习的热情；	H	具备综合优良素质	H
L03	培养学生掌握中国古典戏曲的鉴赏能力，熟悉中国古典戏曲的基础知识；	M	具备扎实专业素养	M
L04	通过对中国古典戏曲的欣赏提高学生对中国优秀传统戏曲文化的认识能力，增	H	具备创新发展能力	H

	强文化自信。			
L05	熟悉国际相关领域的研究状况，了解与本课程相关的国内外中国戏曲热点及进展，培养适应社群和文化多样性的能力，具有一定的国际视野与多元文化素养。	H	具备国际视野	H

四、教学内容及安排

第一章、古典戏曲起源

1、了解古典戏曲起源

2、了解原始歌舞与春秋战国之优孟衣冠

3、了解汉代百戏、歌舞戏与宋元杂剧

4、欣赏戏曲《挡马》

第二章、明清戏曲概论

1、学习明清戏曲概论

2、熟知明清传奇代表作

3、了解昆曲的诞生与发展

4、昆曲《偷诗》欣赏

第三章、汤显祖《牡丹亭》

1、了解汤显祖《牡丹亭》剧作

2、《牡丹亭》欣赏

3、课堂讨论、《牡丹亭》欣赏

第四章、1、京剧史概论

1、京剧的表演特色及其流派

2、梅兰芳的成长道路《霸王别姬》欣赏

3、《霸王别姬》欣赏

第四章、2、京剧欣赏

1、京剧《打金砖》剧情与演员介绍

2、京剧《打金砖》欣赏

第五章、越剧介绍与欣赏

1、了解越剧的起源与发展

2、越剧《红楼梦》讲授

3、越剧《红楼梦》、《梁山伯与祝英台》欣赏

第六章、戏曲造型艺术概说

1、了解戏曲的表演程式与演出形式的变化

2、戏曲的表演手段与风格

3、戏曲的服饰与化妆

4、课堂讨论：小论文提交

第七章、评剧欣赏

1、了解评剧的起源与发展

2、评剧《花为媒》剧情讲授

3、评剧《花为媒》欣赏

第八章、黄梅戏欣赏

1、了解黄梅戏的起源与发展

2、黄梅戏《女驸马》剧情讲授

3、黄梅戏《女驸马》

第九章、豫剧欣赏

1、了解豫剧的起源与发展

2、豫剧《花木兰》剧情讲授

3、豫剧《花木兰》欣赏

第十章、京剧发展讨论

1、京剧的现状与发展

2、结合京剧《锁麟囊》探讨

3、京剧《锁麟囊》欣赏

第十一章、京剧欣赏

1、京剧旦角经典剧目

2、京剧《锁麟囊》欣赏、论文考查

五、教学方法与学习建议

教学方法：以源于元代的昆曲和在清代兴盛起来的京剧为主线，介绍京昆艺术的产生、发展和表演程式，使学生们在了解、欣赏京昆艺术的同时，掌握和提高对作品的欣赏及鉴赏能力。

本课程以欣赏传统优秀剧目为主，配合讲授必要的中国古代戏曲史知识、戏曲表演知识和戏曲欣赏知识。

学习建议：提倡学生利用课余时间观察与戏曲相关的实物，多去剧场感受中国古典戏曲的魅力，从而提高对于中国传统文化的多方面认识，提高鉴赏能力。

六、评价方案与考核要求

	评价内容和方式	评价要求	所对应的课程目标	权重（%）
平时	出勤率	缺课一次减 5 分，缺课 3 次以上无成绩。	目标 1	10
期中考查	内容：考察学生对所学知识的了解程度。 考察方式：小论文	评价学生对所学知识的掌握程度。要求文从字顺。	目标 1 目标 2 目标 3	40

期末评价	考察方式：论文	1.要求结合各自的专业，提出自己的想法。 2.行文要有的放矢、文从字顺。	目标 1 目标 2 目标 3	50

七、教材与学习资源

【教材】

《中国古典戏曲欣赏》，欧阳启名，文化艺术出版社，2015 年。

《京剧表演体系研究》，欧阳启名、欧阳中石，文化艺术出版社，2012 年。

【参考书目】

《中国戏曲发展史》，李啸仓，社会科学文献出版社，2016 年。

【学习资源】授课教师提供欣赏片。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《新诗十二名家课程名称》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)新诗十二名家			
	(英文)Twelve Master Poets of Modern Chinese Poetry			
课程编码	1281013	课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程			
适用专业	在校全日制本科学生			
开课部门	艺术与美育研究院	课程负责人	孙晓娅	
学时学分	学分：2	总学时：13周	理论：	实验： 实践：
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

本课程集中介绍了在中国新诗发展历程中极具影响力和代表性的十二位现、当代诗人，重点介绍他们最为经典、在汉语诗歌发展史上富有标识性的作品。旨在通过对郭沫若，闻一多，戴望舒，何其芳，冯至，穆旦，郑敏，牛汉，北岛，骆一禾，翟永明，张枣十二位诗人及其重要诗歌作品的导读与讲析，提高学生对新诗的鉴赏能力，扩展文学审美视域，掌握近百年重要诗人的传奇人生，创作概况与艺术特色，了解汉语诗歌丰饶的魅力及发展脉络。初步掌握新诗创作的方法与技巧，开启自身诗性的小宇宙。

三、课程目标

本课程旨在培养学生对诗歌的深刻理解和鉴赏能力，激发其文学创作的热情和潜力。通过系统学习诗歌的理论和实践，使学生不仅具备扎实的诗歌知识，更能在专业人才培养中起到关键作用。本课程的教学目标将细化为具体的学习要求，解释课程目标如何支撑毕业要求和专业培养目标。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野:

L01：全面贯彻落实“立德树人”根本任务，通过诗歌教育，加强学生人文素养和审美能力的培养，帮助学生树立正确的人生观、价值观和世界观，培养他们的文化自信和社会责任感。

L02：掌握诗歌创作的基本方法和技巧。理解诗歌的基本理论知识，掌握各类诗歌形式和风格的表现特点及其创作规律，为学生深入研究和创作优秀诗歌作品打下坚实基础。

L03：掌握现当代诗歌的发展历程及重要诗人和作品，理解诗歌的主要研究方法，能够在一定程度上对诗歌作品进行鉴赏和评析，提升学生的文学素养和艺术鉴赏能力。

L04：发展创新意识和创新能力，通过诗歌创作和分析，培养学生的想象力和表达能力，为将来从事文化传播、教育教学等工作做好知识、技能与价值观方面的初步准备，实现个人文学素养的提升。

L05：了解与本课程相关的国内外诗歌研究热点及最新进展，培养学生适应多元文化和全球化背景的能力，具有国际视野和多元文化素养，能够在多样文化环境中交流和创作。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	通过诗歌教育,培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观以及人文素养与审美能力。	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	理解诗歌的基本知识,掌握常见诗歌形式和风格的表现特	H	具备综合优良素质	H

	点及其创作规律，为学生深入研究和创作诗歌作品打下坚实基础。			
L03	理解诗歌的主要创作和分析方法，能够在一定程度上对诗歌作品进行描述、解释、评价甚至创作；增强文学修养，提高自身的文学鉴赏能力和文化素养。	M	具备扎实专业素养	M
L04	发展创新意识和创新能力，为将来从事与相关的各项研究、教育教学等工作做好知识、技能与价值观方面的初步准备。	H	具备创新发展能力	H
L05	了解与本课程相关的国内外诗歌研究热点及进展，培养适应社群和文化多样性的能力，具有一定的国际视野与多元文化素养。	H	具备国际视野	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲、郭沫若诗歌创作导读（2 学时）

第一讲、郭沫若生平介绍

第二讲、郭沫若诗歌创作的艺术特色

第三讲、郭沫若经典诗作导读

客观题考察

主观题考察

第二讲、徐志摩诗歌创作导读（2 学时）

第一节、徐志摩生平介绍

第二节、徐志摩诗歌创作的艺术成就

第三节、徐志摩经典诗作导读

客观考查题

主观考察题

第三讲、戴望舒诗歌创作导读（2 学时）

第一节、戴望舒生平介绍

第二节、戴望舒诗歌创作的艺术特色

第三节、戴望舒经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

第四讲、冯至诗歌创作导读（2 学时）

第一节、冯至生平介绍

第二节、冯至诗歌创作的艺术特色

第三节、冯至经典诗作导读

客观考查题

主观考察题

第五讲、卞之琳诗歌创作导读（2 学时）

第一节、卞之琳诗生平介绍

第二节、卞之琳诗歌创作的艺术特色

第三节、卞之琳经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

第六讲、穆旦诗歌创作导读（2 学时）

第一节、穆旦生平介绍

第二节、穆旦诗歌创作的艺术特色

第三节、穆旦经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

第七讲、郑敏诗歌创作导读（2 学时）

第一节、郑敏生平介绍

第二节、郑敏诗歌创作的艺术特色

第三节、郑敏经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

第八讲、牛汉诗歌创作导读（2 学时）

第一节、牛汉生平介绍

第二节、牛汉诗歌创作的艺术特色

第三节、牛汉经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

第九讲、北岛诗歌创作导读（2 学时）

第一节、北岛生平介绍

第二节、北岛诗歌创作的艺术成就

第三节、北岛经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

第十讲、翟永明诗歌创作导读（2 学时）

第一节、翟永明生平介绍

第二节、翟永明诗歌的艺术特色

第三节、翟永明经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

第十一讲、骆一禾诗歌创作导读（2 学时）

第一节、骆一禾生平介绍

第二节、骆一禾诗歌的艺术特色

第三节、骆一禾经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

第十二讲、张枣诗歌创作导读（2 学时）

第一节、张枣生平介绍

第二节、张枣诗歌创作的艺术特色

第三节、张枣经典诗作导读

客观考察题

主观考察题

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：充满趣味的讲述，简洁精炼的习题，发散思维的提问。

六、考核方式

1.考核目标：与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
期末考试	闭卷	40%	L01、LO2
单元测验	闭卷	20%	L01、LO2
单元作业	闭卷	30%	L01、LO2
学科素养	闭卷	5%	L01、LO2
课程讨论	讨论	5%	L01、LO2

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.教材：

孙晓娅、张光昕：《新诗十二名家》，高等教育出版社，2020 年第 1 版。

2.参考资料：

刘福春：《中国新诗编年史》（上）（下），北京：人民文学出版社，2013 年第一版。

龙泉明：《中国新诗流派论》，北京:人民文学出版社，2003 年第 1 版。

孙玉石：《中国现代诗导读（1917-1937）》， 北京：北京大学出版社，2008 年第 1 版。

谢冕，孙玉石，洪子诚等：《百年中国新诗史略——<中国新诗总系>导言集》，北京：北京大学出版社，2010 年第 1 版。

洪子诚，刘登翰：《中国当代新诗史》，北京：北京大学出版社，2010 第 1 版。

吴晓东：《二十世纪的诗心》，北京：北京大学出版社，2010 年第 1 版。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《网络文学作品名篇赏析》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)网络文学作品名篇赏析				
	(英文) CASE STUDY OF INTERNET LITERATURE				
课程编码	1281017		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	许苗苗	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程以中文网络文学发展为脉络，选取不同阶段代表性作品，进行个案研究和赏析。通过对热门网络作品的解读，讨论网络文学在文本、主体、外部驱动力等方面与传统文学作品的异同；并涉及网络文学作为文化产业起始节点的不同媒介改编形态。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：理想信念：热爱祖国，了解中国网络文学发展脉络及其在当代世界文化场、中国文学场中的位置，增强文化自信。（支撑毕业要求 3.5、3.6、7.1）

L02：知识基础：准确掌握中国网络文学发展脉络整体状况，掌握当今网络文学基本面貌及热点问题。（支撑毕业要求 3.6、3.7、7.1）

L03：研究分析能力：理解中国网络文学发展与当代中国社会、政治、经济等因素之间的关联，思考网络文学发展的深层动因以及网络文学的当代意义。结合案例，培养对媒介文化产品的欣赏和批评能力。在阅读网络文学作品的基础上发现值得讨论的学术话题。（支撑毕业要求 3.3）

L04：提升媒介素养，启发学生辩证认识网络文学及其衍生文化现象，并能对其作批判性思考。培养学生的跨学科视野，启发学生综合运用中国文学史、文化研究、媒介学、传播学等领域的知识，对网络文学问题进行思考。（支撑毕业要求 7.3）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，培养自尊自信、理性平和、积极向上的心态。	H	坚定的爱国精神、文化自信	H
LO2	理解网络文学的基本知识，掌握常见类型特点及其规律，为学生掌握与网络文学有关的专业课程打下良好基础。	H	良好的学术素养	M
L03	科研能力:理解网络文学代表作品，能在一定程度上对类型现象进行描述、解释、	H	批判性分析能力	H

	分析。			
L04	媒介素养：从网络文学发展历史、变迁角度认识并理解这一媒介文化现象，对其中的争议性问题提出自己的观点	H	具备跨媒介学术素养	H
L05	了解与本课程相关的国国际国内现象，了解我国文化出海情况，具有一定的国际视野	H	具备文化自信	H

四、教学内容、要求及进度安排

（一）网络文学发展概述　学时 2

主要内容:

简述网络文学发展历程:

无功利阶段

付费阅读阶段

IP 阶段

力量分化阶段

教学要求：掌握网络文学发展脉络。

重点、难点：认识到网络文学不是一个既定对象，而是一个发展演变的动态过程。

（二）网络文学的外部推动力量　学时 2

主要内容：　分析推动网络文学发展并塑造其当前面貌的几种力量

媒介技术、资本、政策监管、主体要素等

教学要求：　通过热点事件了解不同力量的作用方式

重点、难点：资本与制度的博弈与制衡。

（三）网络文学中的热点问题　学时 2

主要内容：

1. 网络写手和作家上网
2. 从作家榜到网络作家富豪榜
3. 抄袭、盗版和调色盘

教学要求：对网络文学发展中热点事件进行梳理，了解其发生背景，揭示其后续发展脉络及对网络文学整体的影响

重点、难点： 站在不同位置，从不同角度如何看待网络文学

（四）网络文学热点词汇　学时 2

主要内容：结合“网络文学 20 年”讲述关键词，结合学生意愿选出后续课程拟分析的作品、确定后续学生课堂参与任务安排。

教学要求：了解无功利、打赏、IP、小白文等网络文学热点词汇的原始意义和引申意义。

重点、难点：网络词义在不同语境的转变

（五）网络文学名篇赏析——数码类、实验类、类型文出现前的网文　学时 2

主要内容：

1、简介数码实验类网文基本形态、

2、带领学生访问“歧路花园”等文学实验网页

3、简介其他早期网络文学形式

教学要求：认识类型文学之前的网络文学形态

参考书 Michel Hockx *internet literature in China*

重点、难点：许多早期实验性网文已经很难找到，需要登陆国或台湾站点

（六）网络文学名篇赏析——《第一次的亲密接触》和早期网络文学的跨媒体互动　学时 2

主要内容：

1、为什么是《第一次的亲密接触》

2、带领学生对作品各版本改编形态进行讨论

教学要求： 在线阅读《第一次的亲密接触》，观看至少一种改编版本

重点、难点： 结合当时网络文化环境对作品进行理解

本章参考书 许苗苗《性别视野中的网络文学》

（七）网络文学名篇赏析——“小白文” 学时 4

主要内容：

1、教师对“小白文”这种文体类型及其文本特点、代表人物等做一基本讲述，带领同学们欣赏和分析相关的段落和媒介改编产品。

2、领取小白文赏析任务的同学进行汇报和课堂讨论。

3、教师总结课堂情况，讨论如何批判地认识“小白文”。

教学要求：结合我吃西红柿《星辰变》天蚕土豆《斗破苍穹》分析“小白文”文本模式及其流行原因。

重点、难点：为什么看似小白，却成为网文中受众最广泛的类型

（八）网络文学名篇赏析——从“穿越”到“穿越指南” 学时 4

主要内容：

1、教师对“穿越文”这种文体类型及其文本特点、代表人物等做一基本讲述，带领同学们欣赏和分析相关的段落和媒介改编产品。

2、领取穿越赏析任务的同学进行汇报和课堂讨论

3、教师总结课堂情况，讨论如何批判地认识“穿越”。

教学要求：结合黄易《寻秦记》席绢《交错时空的爱恋》桐华《步步惊心》森林鹿《唐朝穿越指南》分析“穿越文”文本模式及其流行原因。

参考阅读：许苗苗《从穿越到穿越指南》《探索与争鸣》2016-03

重点、难点：穿越文的演变过程和网络写作的自我规范

（九）网络文学名篇赏析——《杜拉拉升职记》《失恋 33 天》《裸婚》网文中的都市时尚、婚恋与家庭 学时 4

主要内容:

1、教师对网络“时尚言情文”特点、代表作者等做一基本讲述，带领同学们欣赏和分析相关的段落和媒介改编产品。

2、领取赏析任务的同学进行汇报和课堂讨论。

3、教师总结课堂情况。

教学要求：通过对网文及其改编作品中反应的都市，讨论都市类网文受改编青睐的原因

重点、难点：都市生活在网文中的不同反映

（十）网络文学名篇赏析——《燕云台》《剑王朝》《鬼吹灯》与网文中的传统文化元素 学时 4

主要内容:

1、教师对历史、仙侠、盗墓、架空等相关代表作品做一基本讲述，带领同学们欣赏和分析相关的段落和媒介改编产品。

2、领取赏析任务的同学进行汇报和课堂讨论。

3、教师总结历史题材、传统文化题材网文特点。

教学要求：讨论古风类网文对传统文化的表现方式

重点、难点：古风文和历史文的区别

（十一）网络文学名篇赏析—《网络英雄传》《大国重工》等现实题材的兴起 学时 4

主要内容:

1、教师对现实题材网文的复兴做一基本讲述，带领同学们欣赏和分析相关的段落和媒介改编产品。

2、领取赏析任务的同学进行汇报和课堂讨论。

3、教师总结，分析现实题材网文复兴背后的原因和发展趋势

教学要求：讨论网络现实题材作品的特点

重点、难点：网文中的现实题材和传统现实题材的区别

第七讲——第十讲专题内容和学时可能根据学生阅读兴趣增删调整

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2、教学策略：教师课堂讲授、案例分析，同学小组讨论、课堂汇报，课内与课外延伸阅读相结合。

3、方法建议：鼓励学生自发选择作品阅读、相互交流讨论，重在实际参与网文批评性阅读和创意写作，课堂讨论与教学结合。

六、考核方式

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩（回答问题，出勤率）	积极参与讨论，缺席率低	20%	L03、L04、L05
期中 PPT，讨论	形式活泼，角度新颖	40%	L01、L02
期末论文	论证严谨，角度新颖	40%	L03、L04、L05

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：许苗苗《网络文学的媒介转型》（中国社会科学出版社）

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《媒介文化与艺术》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)媒介文化与艺术				
	(英文) Media culture and art studies				
课程编码	1281018		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	许苗苗	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是面对全校本科生开设的公选通识课。课程以互联网等新媒介发展为脉络，选取不同阶段代表性作品，进行个案分析研究，讨论新媒介文艺特别是网络文艺与传统文艺作品在表达形式、传播方式和创作过程方面的异同。课程采取教师讲授与课堂讨论结合的形式，通过作品欣赏、媒介表达方式对比等手段，以点带面，了解文化艺术作品在新媒介中新的表现形式，以及对当代社会生活特别是青年文化的影响。课程目的是培养本科生对新媒介文艺的欣赏和批评能力，提升鉴赏力和媒介素养。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：理想信念：热爱祖国，了解中国媒介文化发展脉络及其在当代世界文化中的位置，准确掌握中国媒介文艺发展的整体状况，初步理解媒介文艺与当代中国社会、政治、经济等因素之间的关联，思考媒介文艺发展的深层动因及其当代意义。增强爱国情怀和文化自信。（支撑毕业要求 3.5、3.6、7.1）

L02：知识基础：了解媒介研究发展脉络，掌握当今新媒介文艺基本面貌及热点问题，启发学生综合运用大众文化研究、媒介学、传播学、影视艺术等领域的知识，对媒介文艺进行思考。（支撑毕业要求 3.6、3.7、7.1）

L03：研究分析能力：结合案例，培养对媒介文化作品的欣赏和批评能力。在欣赏流行媒介文艺作品的基础上发现值得讨论的学术话题，展开分析研究。（支撑毕业要求 3.3）

L04：提升媒介素养，启发学生辩证认识大众媒介文化及其衍生文化现象，并能对其作批判性思考。培养学生的跨学科视野，通过欣赏优秀媒介文艺作品，体察作者对当代中国时代脉搏的把握，激发学生观察生活、关心社会的热情，构建综合育人的素养与能力。（支撑毕业要求 7.3、6.1、6.2）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，培养自尊自信、理性平和、积极向上的心态。	H	坚定的爱国精神、文化自信	H
LO2	理解媒介研究的基本知识，掌握常见观点特点及其规律，为学生掌握与网络文学有	H	良好的学术素养	M

	关的专业课程打下良好基础。			
L03	科研能力:理解当代媒介文化代表作品，能在一定程度上对类型现象进行描述、解释、分析。	H	扎实的作品分析能力	M
L04	媒介素养：从媒介历史、变迁角度认识并理解媒介文化，判断信息真实性，能够提出问题	H	跨媒介学术素养	M
L05	了解与本课程相关的国国际国内现象，了解我国文化出海情况，具有一定的国际视野	H	提升文化自信	H

四、教学内容、要求及进度安排

具体内容和相应学时可能根据选课人数等情况予以调整

（一）媒介文化研究的兴起　学时 2

主要内容:

提出媒介文化的意义

媒介文化研究的兴起和脉络

教学要求：掌握媒介文化研究的发展脉络。

重点、难点：从媒介方式角度看待文化艺术

参考书麦克卢汉《理解媒介》

（二）传播过程中的开放体系 学时 2

主要内容：从传播角度看媒介文化的生产过程

教学要求：对不同媒介传播方式的认识

重点、难点：媒介传播技术与媒介文化形态的关系

（三）媒介文化的全球化和同质化　学时 2

主要内容：

全球化媒介文化传播案例

教学要求：选取媒介文化全球传播案例，分析传播过程与地方文化的关系

重点、难点：　了解媒体价值观

（四）媒体价值观：媒体文化与媒介奇观　学时 2

主要内容：通过案例介绍媒介奇观理论

教学要求：理解“媒介奇观”理论

重点、难点：不同文化语境中对奇观的认识

参考书　道格拉斯凯尔纳《媒介奇观》

（五）媒体价值观：媒介文化与消费文化　学时 2

主要内容：通过《时尚》杂志等案例介绍消费文化理论

教学要求：理解“消费社会”“消费文化”理论

重点、难点：消费文化在不同国家、不同时代媒介中的表现

参考书鲍德里亚《消费社会》

（六）作为文艺批评的媒介批评　学时 2

主要内容：媒介批评的发展与作用方式

教学要求：阅读媒介批评文本

重点、难点：　理解从媒介角度看待文艺作品的方式

参考书《媒介批评》集刊

从电视动画到网络动漫　参看盘剑西湖论坛 2020 讲话

（七）网络聊天与电子语言　学时 4

主要内容：电子语言的语用和表现形式、颜文字

教学要求：了解电子语言发展脉络

重点、难点：语言的时代性

（八）电视剧、网剧、网大　学时 6

主要内容：对比同题材作品在不同媒介渠道的表现

教学要求：结合案例，分析不同媒体特点及其在文艺作品中的表现

重点、难点：媒介背后的多元力量

（九）奇观电影与景观社会　学时 4

主要内容：从传统电影到奇观电影

教学要求：结合案例，对比新媒体电影与传统电影的区别

重点、难点：媒介奇观理论应用

（十）网络综艺、COSPLAY 与真人秀 学时 4

主要内容：对热门网综、真人秀等进行评点

教学要求：学生以个性化眼光看待热门网络综艺

重点、难点：对大众文化的批评性欣赏

（十一）微媒介与微文化　学时 2

主要内容：智能终端与微信、短视频、播客等

教学要求：分析微文艺形式如何改变生活

重点、难点：微文艺与新尺度

第七讲——第十一讲专题内容和学时可能根据学生阅读兴趣增删调整

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2、教学策略：教师课堂讲授、案例分析，同学小组讨论、课堂汇报，课内与课外延伸阅读相结合。

3、方法建议：鼓励学生自发选择作品分析、相互交流讨论，重在实际参与媒介文艺作品欣赏与制作，课堂讨论与教学结合。

六、考核方式

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩（回答问题，出勤率）	积极参与讨论，缺席率低	20%	L03、L04、L05
期中 PPT，讨论	形式活泼，角度新颖	40%	L01、L02
期末论文	论证严谨，角度新颖	40%	L03、L04、L05

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

蒋原伦主编《媒介文化十五讲》，北京大学出版社

许苗苗《网络文学的媒介转型》（中国社会科学出版社）

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《中国电影史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中国电影史				
	Chinese Film History				
课程编码	1281055		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	张强	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

课程以中国电影发展脉络作为主要考察对象，梳理电影历史中的重要事件，选取不同阶段具有代表性的电影作品，在艺术和文化层面进行个案分析，兼顾中国电影与他国电影发展历程的对比。课程采取教师讲授与课堂讨论结合的形式，通过史实梳理、作品欣赏、互动讨论等方式，了解中国电影的发展历程与艺术面貌，以及电影与社会、文化、媒介等方面的互动关系。

三、课程目标

L01：理想信念。拥护中国共产党的领导，践行社会主义核心价值观，具有崇高的理想，发扬中华优秀的传统文化。

L02：人文精神。具有高尚的道德品质，了解人文学科的一般知识，具备人文底蕴，提高艺术修养，培养高度的社会责任感，能践行人文关怀。

L03：知识要求。了解中国电影的基本发展脉络，掌握重要的电影历史事件，能够优秀电影作品的特色，理解红色经典电影的艺术价值，辨析电影艺术发展的

新趋势，提高艺术欣赏和批评能力。

L04：审美素质。具有国际化视野，具备一定的问题意识和创新意识，能够运用国内外先进专业理论和批判性思维从不同角度分析影视现象，并能发现、提炼并尝试解决实践中的问题。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	对文艺政策和经典文献的理解程度；了解红色经典电影的创作背景和艺术特色；辨析优秀传统艺术创作的规律	H	具备坚定的理想信念	H
L02	利用课堂内外时间积累优秀影视作品的阅片量，尤其是国内外重要电影流派的代表作	M	具备良好的人文精神	M
L03	了解中国电影不同发展阶段的艺术特色和艺术价值，能够区分它们之间的异同；掌握中国电影历史中一些重要的革新运动，比如左翼电影运动的发展变化	H	具备扎实的专业素养	H
L04	能够结合当代新技术的发展变化，辨析电影艺术受到的挑战和发展的机遇；通过对	H	具备优秀的审美素质	H

	电影作品的分析和对电影创作的了解，能够一定程度上提高艺术鉴赏能力			

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲 电影的诞生（2 学时）

主要内容:

1.运动影像

2.摄影技术

3.放映设备

4.普林斯和卢米埃尔兄弟

教学要求：了解世界电影诞生的情况

重点、难点：电影史实信息的辨别

第二讲 中国电影的发生（2 学时）

主要内容:

1.电影传入中国

2.早期电影的制作环境

3.《定军山》分析

4.同期国外电影的创作情况

教学要求：了解中国电影的诞生状况

重点、难点：通过文献资料了解早期电影

第三讲 中国早期电影（上）（2 学时）

主要内容:

1.明星影片公司

2.社会题材电影

3.《劳工之爱情》

4.从鸳鸯蝴蝶派到古装片

教学要求：了解中国电影的初期样貌

重点、难点：电影与社会变迁的关系

第四讲 中国早期电影（下）（2 学时）

主要内容：

1.武侠神怪片

2.《西厢记》等影片分析

3.电影与革命话语

4.女性形象的变化

教学要求：了解中国早期电影的发展状况

重点、难点：社会文化观念对电影创作的影响

第五讲 20 世纪 30 年代中国电影（上）（2 学时）

主要内容：

1.国片复兴运动

2.抗战与电影救亡

3.左翼影人的创作活动

4.《恋爱与义务》等影片分析

教学要求：了解电影风格的转变

重点、难点：民族抗争情景下的电影创作

第六讲 20 世纪 30 年代中国电影（中）（2 学时）

主要内容：

1.电影管理体制

2.电影检查制度

3.电影艺术的民族性表达

4.《国风》等影片分析

教学要求：了解进步电影创作的历史环境

重点、难点：电影创作的时代性特征

第七讲 20 世纪 30 年代中国电影（下）（2 学时）

主要内容：

1.左翼电影的兴起

2.左翼电影的成就

3.《大路》等影片分析

4.国防电影创作

教学要求：左翼电影的艺术特征和生存状况

重点、难点：左翼电影创作的调整变化

第八讲 抗战电影（2 学时）

主要内容：

1.影人流动

2.延安电影团

3.孤岛时期电影

4.沦陷区电影

教学要求：了解抗战时期电影的发展状况

重点、难点：抗战环境对电影创作的影响

第九讲 战后电影（2 学时）

主要内容：

1.进步文化表达

2.电影制作情况

3.民营影片公司

4.《小城之春》等影片分析

教学要求：战后电影的发展面貌

重点、难点：艺术风格的差异性

第十讲 十七年时期电影（上）（2 学时）

主要内容：

1.新中国电影体制

2.《武训传》批判

3.社会主义建设电影

4.苏联电影的影响

教学要求：了解电影创作的新局面

重点、难点：电影创作环境的变化

第十一讲 十七年时期电影（下）（2 学时）

主要内容：

1.民族化探索

2.经典形象塑造

3.文学性和艺术成就

4.《青春之歌》等影片分析

教学要求：了解经典电影的艺术风格

重点、难点：文艺观念对电影创作的影响

第十二讲 新时期电影（上）（2 学时）

主要内容：

1.电影语言现代化

2.电影文化思潮

3.谢晋电影创作

4.第四代导演

教学要求：了解电影文化思潮的发展状况

重点、难点：不同观念的碰撞和争鸣

第十三讲 新时期电影（下）（2 学时）

主要内容：

1.都市题材影片

2.第五代诞生的环境

3.张艺谋电影创作

4.陈凯歌电影创作

教学要求：了解第五代导演的创作面貌

重点、难点：第五代导演的艺术观念变化

第十四讲 20 世纪 90 年代电影（上）（2 学时）

主要内容：

1.主旋律电影

2.合拍片的发展

3.市场体制改革

4.贺岁片的发展

教学要求：了解市场环境下电影的发展面貌

重点、难点：主旋律电影与新主流电影的区别

第十五讲 20 世纪 90 年代电影（下）（2 学时）

主要内容：

1.第六代导演

2.贾樟柯电影创作

3.第五代导演的变化

4.《霸王别姬》等影片分析

教学要求：了解现实主义电影风格

重点、难点：区分不同代际导演的创作风格

第十六讲 21 世纪电影（2 学时）

主要内容：

1.市场化探索

2.主流文化观念

3.网络电影兴起

4.科幻电影发展

教学要求：了解电影多元文化的发展

重点、难点：电影发展的技术性特征

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：教师课堂讲授、电影作品分析、学生小组讨论、课堂汇报，课内与课外延伸阅读相结合。鼓励学生自发选择书籍阅读、相互交流讨论，重在实际参与电影作品的欣赏和批评，课堂讨论与教师教学结合。

六、考核方式

1.考核目标：了解中国电影的基本发展脉络，掌握重要的电影历史事件，能够初步解读优秀的电影作品，理解红色经典电影的艺术价值，辨析电影艺术发展的新趋势，提高艺术欣赏和批评能力。

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	出勤、课堂讨论	30%	L01-L06
期末考查	提交论文	70%	L01-L06

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：无

3.参考文献：

[1]程季华主编：《中国电影发展史》，中国电影出版社 1963 年版；

[2]郦苏元、胡菊彬：《中国无声电影史》，中国电影出版社 1996 年版；

[3]钟大丰、舒晓鸣：《中国电影史》，中国广播电视出版社 2004 年版；

[4]李少白主编：《中国电影史》，高等教育出版社 2006 年版；

[5][美]大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普森：《世界电影史（第二版）》，北京大学出版社 2014 年版；

[6]丁亚平：《中国电影通史》，中国电影出版社 2016 年版；

[7]戴锦华：《雾中风景：中国电影文化 1978—1998》，北京大学出版社 2016 年版。

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《影视艺术鉴赏》教学大纲

一、课程信息

课程名称	影视艺术鉴赏				
	Film and Television Art Appreciation				
课程编码	1281056.01		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	张强	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

课程选取不同阶段具有代表性的影视作品，在讲授视听语言等知识的基础上，运用基本的电影理论和电影批评方式，将影视艺术置于历史和文化背景中作多方面的读解。本课程注重对学生艺术观念和审美情趣的培养，力图使学生能够提高影视艺术鉴赏能力，加强自身人文素养和现代思维能力，培养健康而又多元的审美品味。课程采取教师讲授、课堂讨论等形式，兼顾国内外电影的发展历程与艺术面貌，以及影视与社会、媒介等方面的互动关系。

三、课程目标

L01：理想信念。拥护中国共产党的领导，践行社会主义核心价值观，具有崇高的理想，发扬中华优秀的传统文化。

L02：人文精神。具有高尚的道德品质，了解人文学科的一般知识，具备人文底蕴，提高艺术修养，培养高度的社会责任感，能践行人文关怀。

L03：知识要求。掌握基本的视听语言知识，能够了解视听语言的运用规律，

熟悉重要的影视艺术作品，理解红色经典电影的艺术价值，具备基本的编导演审美思维，提高影视欣赏和批评能力。

L04：审美素质。具有国际化视野，具备一定的问题意识和创新意识，能够运用国内外先进专业理论和批判性思维从不同角度分析影视现象，并能发现、提炼并尝试解决实践中的问题。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	对文艺政策和经典文献的理解程度；了解红色经典电影的创作背景和艺术特色；辨析优秀传统艺术创作的规律	H	具备坚定的理想信念	H
L02	利用课堂内外时间积累优秀影视作品的阅片量，尤其是国内外重要电影流派的代表作	M	具备良好的人文精神	M
L03	掌握关于镜头、调度、色彩、声音等基本的视听语言知识；能够分析和了解视听语言的发展规律和运用特点	H	具备扎实的专业素养	H
L04	通过对电影作品的分析和对电影创作的了解，提高影视鉴赏能力；贴近创作者视角了解编导演在影视中	H	具备优秀的审美素质	H

	所发挥的作用；建立具有专业性的审美能力			

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲 视听语言（2 学时）

主要内容:

1.概念与理论

2.制作技术

3.艺术观念的差异

4.艺术观念的延续

教学要求：掌握视听语言基本知识

重点、难点：影像思维方式的建立

第二讲 世界电影的诞生（2 学时）

主要内容:

1.电影诞生背景

2.普林斯与卢米埃尔兄弟

3.艺术风格的探索

4.电影版本问题

教学要求：了解世界电影史的初创阶段

重点、难点：电影艺术风格的差异性

第三讲 中国早期电影（2 学时）

主要内容:

1.《劳工之爱情》

2.中国早期电影发展

3.制作技术与叙事技巧

4.张石川的电影观念

5.郑正秋的电影观念

教学要求：了解早期滑稽电影的创作

重点、难点：中国早期电影的样貌

第四讲 早期好莱坞电影（2 学时）

主要内容：

1.类型电影的特征

2.早期电影中的喜剧元素

3.《马戏团》与卓别林电影创作

4.叙事方式和情感关系

教学要求：了解卓别林作品的文化价值

重点、难点：喜剧类型电影的创作

第五讲 家庭伦理情节剧（2 学时）

主要内容：

1.卜万苍的电影创作

2.家庭与爱情观念

3.阮玲玉的表演风格

4.《恋爱与义务》

5.鸳鸯蝴蝶派文艺创作

教学要求：了解家庭伦理情节剧的发展

重点、难点：家庭伦理情节剧的类型融合

第六讲 20 世纪 30 年代中国无声电影（2 学时）

主要内容：

1.镜头调度

2.表演风格

3.现实主义创作

4.《神女》与女性电影创作

教学要求：了解无声电影的艺术特色

重点、难点：无声电影与有声电影的关联

第七讲 左翼电影与进步电影（上）（2 学时）

主要内容：

1.左翼电影的诞生

2.叙事方式的变化

3.明星形象的转变

4.《大路》与进步文化

教学要求：了解《大路》的影像风格

重点、难点：左翼电影和进步电影的创作特色

第八讲 左翼电影与进步电影（下）（2 学时）

主要内容：

1.《马路天使》

2.叙事转变与时代特征

3.场面调度和画面剪辑

4.电影音乐创作

教学要求：了解《马路天使》的创作面貌

重点、难点：左翼电影的后期发展

第九讲 战后进步电影（2 学时）

主要内容：

1.战后电影创作背景

2.《一江春水向东流》

3.电影与地理空间

4.叙事和场面调度

教学要求：了解《一江春水向东流》的影像风格

重点、难点：战后电影的多元特征

第十讲 中国诗电影（2 学时）

主要内容:

1.《小城之春》

2.重写电影史

3.场景和废墟文化

4.细节表现力

教学要求：了解《小城之春》的影像风格

重点、难点：诗电影与中国文化传统

第十一讲 意大利新现实主义电影（2 学时）

主要内容:

1.德西卡的创作

2.意大利新现实主义电影

3.《偷自行车的人》

4.剧作：父子关系

教学要求：了解《偷自行车的人》的创作风格

重点、难点：意大利新现实主义电影的演变

第十二讲 经典好莱坞电影（2 学时）

主要内容:

1.类型电影

2.《一个美国人在巴黎》

3.歌舞元素的设计

4.镜头调度和音乐

教学要求：了解《一个美国人在巴黎》的艺术风格

重点、难点：类型电影的创作特征

第十三讲 社会主义建设电影（2 学时）

主要内容:

1.《上海姑娘》

2.影像与社会主义文化

3.视点:“看”与“被看”

4.女性与现代化

教学要求：了解《上海姑娘》的影像风格

重点、难点：社会主义建设电影的风格面貌

第十四讲 第五代导演（2 学时）

主要内容:

1.《红高粱》

2.视听语言特征

3.仪式与民族想象

4.张艺谋的电影创作

教学要求：了解《红高粱》的影像风格

重点、难点：第五代导演的艺术风格变化

第十五讲 第六代导演（2 学时）

主要内容:

1.《三峡好人》

2.现实主义创作

3.边缘人物形象

4.镜头调度和表演

教学要求：了解《三峡好人》的影像风格

重点、难点：第六代导演的电影文化特征

第十六讲 科幻电影（2 学时）

主要内容:

1.科幻想象元素

2.中外科幻电影的差异

3.《瞬息全宇宙》

4.科幻电影的制作方式

5.智能影像创作和审美

教学要求：了解科幻电影的艺术样貌

重点、难点：电影创作的技术性维度

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：教师课堂讲授、电影作品分析、学生小组讨论，课内与课外延伸阅读相结合。鼓励学生自发选择书籍阅读、相互交流讨论，重在实际参与电影作品的欣赏和批评，课堂讨论与教师讲授相结合。

六、考核方式

1.考核目标：掌握基本的视听语言知识；能够分析视听语言段落；熟悉重要的影视艺术作品；理解红色经典电影的艺术价值；具备基本的编导演审美思维；提高影视欣赏和批评能力。

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	出勤、课堂讨论	30％	L01-L06
期末考查	提交论文	70％	L01-L06

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：无

3.参考文献：

颜纯钧《电影的读解》，中国电影出版社 2006 年版。

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《北京音乐文化》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)北京音乐文化				
	(英文)Beijing musical culture				
课程编码	1281057		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	周杏	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程立足于北京文化史、艺术史的背景，阐述北京音乐（传统和“新音乐”）的不同类别，从音乐文化的角度来分析北京音乐文化的发展，通过介绍北京音乐民间音乐(歌曲、器乐、舞蹈、说唱、戏曲)、宗教音乐、宫廷音乐、文人音乐；及新音乐中的北京近当代音乐创作、音乐教育等方面的发展，来了解北京音乐的文化属性以及不同类别的风格特点与流布轨迹。本课程设计注重对学生进行音乐感性认识的培养，使其在了解北京音乐不同门类与地域文化特有属性的同时，提升对北京传统与现代音乐的审美能力，同时在教学过程中，结合北京音乐文化的特点，将社会主义核心价值观的基本内涵和主要内容有机、有意、有效地融入整

体教学布局和课程安排中，实现音乐专业教育与社会主义核心价值观教育的相融共进，并积极引导学生成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。

三、课程目标

L01：全面贯彻落实“立德树人”根本任务，加强学生积极心理品质培养，培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，培养自尊自信、理性平和、积极向上的心态。

L02：准确掌握北京音乐文化发展的整体状况，使学生对北京历史、建筑、文化脉络与音乐文化发展之间的关系有宏观的把握，例如通过了解天坛的功能、礼乐的文化内涵、艺术特点，思考北京音乐文化发展的深层动因以及音乐文化在社会生活中的意义，在课堂的教学过程中潜移默化的加强社会主义核心价值观教育，培养他们的社会责任感和公民意识。

L03：掌握昆曲历史发展的特点，了解昆曲进入宫廷后所作艺术改良对戏曲曲种发展的影响；了解花雅之争的历史演变，掌握京剧的艺术特点，使学生提高对昆曲、京剧艺术本体的审美能力，增强对优秀传统音乐文化的情感认同和思想认可，同时了解昆曲、京剧的发展历史有助于学生领会面对民族危亡之时的爱国事迹，有利于增强爱国主义教育，培养学生的爱国情怀，激发他们爱党、爱国、爱社会主义、爱人民和爱集体的思想情感。

L04：准确掌握并能区分曲艺的门类。了解八旗子弟书及其讲唱文学，以及包含子弟书在内的八角鼓系统的发展，了解智华寺京音乐、京韵大鼓与北京琴书的历史发展与艺术特点，了解北京民歌的类型和当代北京音乐教育的发展重点、难点。使学生对北京音乐文化的发展建立起基本认识，增强对不同门类音乐与地域文化属性的了解，提升对北京传统与现代音乐的审美能力及文化认同。

L05：准确掌握北京音乐文化的最近动态，具备鉴赏、分析各类音乐作品的能力，完成相关学术话题讨论，搜集、整理相关资料，完成学术性作业的写作。在此过程中，应将专业性职业伦理操守和职业道德教育融为一体，为学生提供正确的学术学习价值取向引导，从而提升他们的思想道德素质和情商能力。

L06：通过课堂讨论，可以培养理论思辨能力，训练语言表达能力，培养团队协作精神，对于提高学生的心理素质和思想道德水平、塑造正确的价值观、加强团队合作精神和培养批判性思维是十分有益的，有利于构建社会主义和谐社会。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，培养自尊自信、理性平和、积极向上的心态。	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	使学生掌握北京音乐文化发展的整体状况，思考北京音乐文化发展的深层动因以及音乐文化在社会生活中的意义。	H	具备综合优良素质	H
L03	掌握京剧、昆曲的艺术特点，提高对艺术本体的审美能力，增强对优秀传统音乐文化的情感认同和思想认可，培养学生的爱国情怀。	M	具备扎实专业素养和爱过情怀	M
L04	了解智华寺京音乐、京韵大鼓与北京琴书的历史发展与艺术特点，提升对北京传统与现代音乐的审美能力及文化认同。	H	具备专业鉴赏能力	H

L05	掌握北京音乐文化的动态，鉴赏、分析各类音乐作品，完成相关学术话题讨论，搜集、整理。	M	具备论文写作能力	M
L06	提高理论思辨能力和语言表达能力，培养团队协作精神。	H	具备团队协作精神	H

四、教学内容、要求及进度安排

1. 历史中的北京，历史中的北京音乐（2 学时，支撑课程目标 1）

1.1 何谓北京?

1.2 历史中的北京--北京湾诞生的诸侯都城

1.3 历史中的北京--屏障中原的军事重镇

1.4 历史中的北京--迈上五朝帝都的丹墀-辽

1.5 历史中的北京--迈上五朝帝都的丹墀-金

1.6 历史中的北京--迈上五朝帝都的丹墀-元

1.7 历史中的北京--迈上五朝帝都的丹墀-明

1.8 历史中的北京--迈上五朝帝都的丹墀-清

1.9 近现代的百年嬗变

（教学要求：了解北京历史、建筑、文化脉络，对北京音乐文化有宏观的把握。）

2.天坛神乐署中和韶乐

2.1 中国礼乐文化的基本内涵

2.2 礼乐制度的诞生

2.3 古代五礼与中和韶乐

2.4 中和韶乐的乐舞和乐器

2.5 中和韶乐的用乐场所

2.6 祭天与天坛神乐署中和韶乐

（教学要求：了解北京历史、建筑、文化脉络，对北京音乐文化有宏观的把握。）

3.昆曲六百年

3.1红楼梦中的昆曲

3.2昆曲的起源与形成

3.3明清昆曲的发展与兴盛

3.4清后期昆曲的衰落与分化

3.5由没落到重振的近现代昆曲

（教学要求：掌握昆曲历史发展，进入宫廷后作为娱乐性用乐戏曲，在符合宫廷审美上做出的艺术改良，此类改良对戏曲曲种发展的影响。）

4.昆曲“百花园中的一朵兰花”

4.1昆曲的音乐体制

4.2 昆曲的工尺谱

4.3昆曲的角色体制

4.4昆曲的表演程式

4.5.昆曲的装扮

4.6三个版本的《牡丹亭.游园惊梦》导赏

（教学要求：掌握昆曲曲牌和曲文、昆曲的记谱方式、角色体制、表演程式等方面的艺术特点。）

5.花雅之争 京剧称霸

5.1京剧形成前北京剧坛的概况

5.2四大徽班进京与京剧的形成

5.3 京剧的繁盛发展--演出活动

5.4 京剧的繁盛发展--“伶界大王”谭鑫培

5.5京剧的改良

5.6京剧在近代的发展

（教学要求：掌握京剧的发展历史。）

6.京剧小百科

6.1京剧唱腔上下句结构是什么?

6.2京剧唱腔中所用的声腔有哪些? 什么是〔二黄〕? 什么是〔西皮〕?

6.3怎么区分“二黄”与“西皮”?

6.4什么叫板式？京剧有哪些板式?

6.5什么叫“场面”?什么叫“文场”“武场”?

6.6京剧的当代运用

（教学要求：掌握京剧的艺术特点，提高对京剧艺术本体的审美能力。）

7.走进曲艺

7.1曲艺定义与界定

7.2曲艺的历史发展脉络

7.3曲艺的表演形式与唱腔的结构类型

7.4曲艺的类别与艺术特征

（教学要求：掌握并能区分曲艺的门类。）

8.老北京特色曲艺-八角鼓系统曲种

8.1北京八角鼓的产生

8.2北京八角鼓的最早形式--岔曲的形成

8.3京八角鼓的最早形式--岔曲的形态特征

8.4岔曲向牌子曲的发展--牌子曲雏形之枣核儿

8.5岔曲向牌子曲的发展--牌子曲雏形之腰截儿

8.6牌子曲的形成

8.7单弦牌子曲

（教学要求：了解八旗子弟书及其讲唱文学，了解子弟书在内的八角鼓系统的发展，从子弟书看满汉文化的相互渗透与旗人用乐艺术特点、功能、文化素养。）

9.地道的北京味：京韵大鼓与北京琴书

9.1京韵大鼓的历史

9.2京韵大鼓的鼓词

9.3京韵大鼓的音乐

9.4京韵大鼓的代表人物

9.5北京琴书的历史源流

9.6北京琴书的唱词

9.7北京琴书的伴奏与演唱

（教学要求：了解京韵大鼓与北京琴书的历史发展与艺术特点。）

10.智华寺京音乐

10.1佛教与中国佛教音乐

10.2智化寺与王振

10.3智华寺京音乐的“京”字招牌

10.4智化寺京音乐乐器与乐队编制

10.5智化寺京音乐乐谱

10.6智化寺京音乐特点

（教学要求：了解智华寺京音乐历史发展与艺术特点。）

11.北京民歌

11.1北京民歌的特点

11.2北京民歌之通州运河船工号子

11.3北京民歌之花会歌

11.4北京民歌之时令小调

11.5北京民歌之叫卖歌

（教学要求：了解北京民歌的类型，叫卖调的功能、形成与发展；庙会形成发展、庙会中的五行八作、庙会中的音乐门类；北京民谣的艺术特点；通州运河号子的形成、艺术特点、文化功能。）

12.北京新音乐的发展

12.1北京大学音乐研究会

12.2北京大学音乐传习所

12.3从北京女子高等师范学校音乐体育专修科到北平大学女子文理学院音乐系

12.4北京师范大学音乐系

12.5教会创办的高等院校音乐教育--燕京大学音乐系

（教学要求：了解北京音乐教育的发展重点、难点，以及“新式”音乐教育对促进新音乐与传统音乐研究发展所起的作用，对于现代音乐创作中的北京符号的关注等。）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。。。。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
单元测试	每单元都为客观题，有 3 次机会提交，以最高值为最后得分；	20	LO1、LO2、LO3
单元作业	作业采取学生互评的方式评分，作业互评最少个数为 5 个；	10	LO1、LO2、LO3、LO4
课程讨论	按发帖内容数量和质量综合评分；	10	LO1、LO2、LO3、LO4、LO5
视频学习完成度	按学习时长占总视频的百分比给分；	10	LO1、LO2、LO3
期末考试	分为单选、多选、判断。	50	LO1、LO2、LO3

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论

文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无。

2.选用教材：作者，书名，出版社，出版年

3.参考文献

1.《风雅京华-古都北京的文学艺术》周传家、张静文、于嘉著，中华书局2010年5月出版

2.《北京历史文化》 罗哲文 等著，北京大学出版社 2004年8月第一版

3.《北京史》北京大学历史系《北京史》编写著，2012.6月

4.《德音雅乐-天坛神乐蜀中和韶乐》天坛公园管理处，学苑出版社，2010.8月

5.《中和韶乐》非物质文化遗产丛书，贾福林，北京美术摄影出版社，2015.1月

6.《智化寺京音乐》王娅蕊，王辉，北京美术摄影出版社，2015.7月

7.《单弦牌子曲》非物质文化遗产丛书，包澄洁，张蕴华，姚振声 著北京美术摄影出版社，2015.7月

8.《北京琴书》非物质文化遗产丛书，崔维克，北京美术摄影出版社，2015.1月

9.《北京非物质文化遗产丛书：京韵大鼓》，蒋慧明 著，千容，郑长铃 编，北京文化艺术出版社，2013.12月

10.《京剧音乐百问 京昆曲谱百首》，万凤姝，万如泉，杨凌云，万风姝 著，中国戏曲出版社，2000.11

11.《中国民间歌曲集成.北京卷》《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会，《中国民间歌曲集成》北京卷编辑委员会，中国ISBN中心出版 1994.11月

12.《昆曲》 俞为民，江苏人民出版社，2014.4月

13.《北京近代新音乐发展史研究》 孟维平 首都师范大学出版社，1970.1月

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《中国艺术思维》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)中国艺术思维				
	(英文)Chinese Artistic Thinking				
课程编码	1281059.01		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	韦昊昱	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无先修课要求				

二、课程内容简介

艺术思维是一种既有别于日常思维，又区别于科学思维的复杂特殊的思维活动，这一过程从艺术体验的萌发、艺术意象的产生，直到艺术作品的完成呈现、艺术传播的欣赏接受，共同构成了有机关联的统一整体。

本课程将打通各门类艺术之间的界限畛域，以马克思主义文艺理论为指导，运用审美文化学、艺术传播学、接受美学等视角方法，通过课堂讲授、师生互动、小组研讨、美术馆、博物馆实地参观欣赏等形式多样的授课方式，回顾中国艺术的起源、发展与基本特征，明确传统中国社会各阶层不同的艺术创作主体与审美趋向。在此基础之上，提炼总结中国艺术创作与欣赏过程中的互缘、互动关系，讨论中国传统艺术的

精神性、生命性、主体性、乐舞精神、直觉思维、辩证思维等思想内涵与独特价值，揭示中国文化物我同一、天人相和的审美境界与理想追求，从而提升学生的艺术人文素养与艺术思维能力，拓展文化视野与审美品味。

三、课程目标

L01：全面贯彻落实“立德树人”根本任务，以马克思主义文艺理论为指导，运用审美文化学、艺术传播学、接受美学等视角方法，使学生了解中国艺术的起源、发展与基本特征，明确传统中国社会各阶层不同的艺术创作主体与审美趋向。

L02：提炼总结中国艺术创作与欣赏过程中的互缘、互动关系，讨论中国传统艺术的精神性、生命性、主体性、乐舞精神、直觉思维、辩证思维等思想内涵与独特价值，引导学生感悟中国艺术创作的观察逻辑、表现思维、鉴赏路径与风格模式等相关内容，揭示中国文化物我同一、天人相和的审美境界与理想追求。

L03：发展创新意识和创新能力，使学生理解学习共同体的特点与价值，具备解读、分析中国各门类艺术作品美学价值的能力，通过小组学习、课堂讨论与 PPT 报告展示，掌握倾听、表达与沟通的技能，并在阅读经典原著与参考书目的基础之上，自主发现值得讨论的学术话题，进而搜集和整理相关资料，完成学术性期末论文的写作，培养理论思辨能力，训练语言表达能力和团队协作精神。

L04：培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，使学生思考艺术美本质的丰富性与多元价值，培养健全的人格、缜密的逻辑和良好的判断力，构建综合育人的素养与能力，从而增强学生艺术人文素养与艺术思维能力，拓展文化视野与审美品味，提升学生对中华优秀文化艺术的鉴赏能力与审美能力，弘扬中华美学精神，坚定中华文化自信。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	了解人文与艺术学科的一般知识，掌握所学专业的基本原理和学科体系，认同与践行人文关怀	H	具有本专业系统的学科专业理论知识，熟悉本专业的相关学术要求	H

LO2	掌握扎实的人文社会科学与艺术史学术基础，形成综合性的知识结构，具备良好的专业素养	H	具有深厚的人文底蕴，宽广的知识背景，复合型的知识结构，为在本专业领域自主学习奠定坚实的知识储备	M
L03	具备基本的专业技能，具有良好的书写、表达、信息技术运用能力及艺术表现力，并熟悉文献检索方法，养成自主学习、分析和解决问题的能力	H	遵守科学研究的学术规范与学术道德，具有发现问题、提出问题的基本能力，能够运用所学专业的研究方法，发现和解决相关学术问题	M
L04	继承发扬中华优秀传统文化，树立家国一体意识，以家国天下为重，弘扬中华美学精神，坚定中华文化自信	M	具有宽广的文化修养、审美情操与坚定的文化自信，践行社会主义核心价值观，培养远大理想与高尚道德品质	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　总论（2 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 课程总体介绍

第二节 课程内容概述

第三节 中国艺术思维的基本逻辑

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第二章　中国艺术起源与阶段性发展概说（4 学时，支撑课程目标 1、2、3）

第一节 中华民族的文明类型与文化特征

第二节 中华先民审美意识萌芽的产生

第三节 中国艺术起源的多种观点

第四节 中国传统艺术各时期发展成就与不同特征

第五节 小结

参考阅读文献

思考题

第三章　中国艺术的创作主体（2 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 艺术创作主体的作用与价值

第二节 中国古代传统艺术门类与艺术类型

第三节 小结

参考阅读文献

思考题

第四章　中国艺术创作的观察逻辑（4 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 以形写神

第二节 动静关系

第三节 以小见大

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第五章　中国艺术创作的表现思维（4 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 虚实关系

第二节 黑白关系

第三节 含蓄表达

第四节 和谐理想

第五节 小结

参考阅读文献

思考题

第六章　中国艺术欣赏的感受路径（4 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 心灵体验

第二节 妙悟自然

第三节 离形去智

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第七章 中国艺术的风格模式与常见母题（6 学时，支撑课程目标 4、5、6）

第一节 自然美与艺术美的模式与特征

第二节 君子比德

第三节 意象寄托

第四节 大巧若拙

第五节 荒寒冷寂

第六节 小结

参考阅读文献

思考题

第八章 中国艺术思维与艺术精神（4 学时，支撑课程目标 4、5、6）

第一节 中国艺术创作与欣赏关系

第二节 中国艺术的思想内涵

第三节 中国艺术思维与艺术精神的逻辑联系

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第九章 期末课程总结与考试（2 学时，支撑课程目标 4、5、6）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授（教师讲授、师生互动）、小组研讨与课外延伸阅读相结合、北京著名美术馆、博物馆实地参观欣赏等

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交论文	选课学生结合中国各门类艺术史上一件或一组作品的创作思维与审美意涵，自行撰写一篇不少于 3000 字的学术性文章，严禁抄袭。	40%	
小组 PPT 报告展示	由选课学生分组，在课下围绕授课内容与自身兴趣，提前合作准备 PPT，并选出一位报告代表，进行现场研讨与分享。	30%	
单元测验	课程随堂由教师提供相关课程知识点问题，学生分组讨论并答题。	30%	

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《中国艺术思维》讲义

2.参考文献：

（1）《艺术学概论》（马克思主义理论研究和建设工程重点教材），高等教育出版社，2019 年版。

（2）王柯平著、高艳萍译：《中国人的思维》，中国大百科全书出版社，2018 年版。

（3）彭吉象：《艺术学概论（第 5 版）》，北京大学出版社，2019 年版。

（4）李泽厚：《美学三书》，天津社会科学院出版社，2003 年版。

（5）宗白华：《美学散步》，上海人民出版社，2011 年版。

（6）曾繁仁：《生生美学》，山东文艺出版社，2023 年版。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《中国现代文艺思潮与美术变革》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)中国现代文艺思潮与美术变革				
	(英文)The Trend of Thought in Modern Chinese Culture and the Transformation of Fine Arts				
课程编码	1281060.01		课程性质	□必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	在校全日制本科学生				
开课部门	艺术与美育研究院		课程负责人	韦昊昱	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无先修课要求				

二、课程内容简介

本课程以马克思主义文艺理论为指导，运用历史学、审美文化学、艺术学等视角方法，通过课堂讲授、师生互动、小组研讨等形式多样的授课方式，按照线性时间顺序，重返历史原境，对中国现代文化史与美术史作宏观动态的整体考察与综合讨论。

中国现代文艺思潮与文化生态在美术领域均有所鲜明体现，美术变革转型进程中纷繁复杂的矛盾、论战与斗争，基本上均可分为两大线索，即由中西文化冲突而形成的创作技法与形式的矛盾和由社会革命、文化革命所引起的有关艺术本质与功能的矛盾。这使得中国现代美术变革发展的总体格局建立在科学与艺术、西方艺术与东方艺

术、为人生而艺术与为艺术而艺术、雅与俗这四个方面八个范畴之间的对立统一结构之内。在这个整体性的格局框架中，产生了不同阶段、不同观点的诸种文艺思潮与时代风气，并催生出风格多样、形式多变的中国现代美术诸流派，共同构成了中国艺术的新风格与新面貌。

因此，本课程聚焦清末民初以来中国政治、社会与文化转型变迁的时代背景之中，中国现代美术在时代命题、创作语境、图像叙事与表现手法等视觉文化层面的自我演进与变革，深化对新时代中国美术在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推进中国特色社会主义文化建设，建设中华民族现代文明这一时代要求的认识，从而提升学生的艺术人文素养，拓展文化视野与审美品味。

三、课程目标

L01：全面贯彻落实“立德树人”根本任务，以马克思主义文艺理论为指导，运用历史学、审美文化学、艺术学等视角方法，通过课堂讲授、师生互动、小组研讨等形式多样的授课方式，按照线性时间顺序，重返历史原境，对中国现代文化史与美术史作宏观动态的整体考察与综合讨论。

L02：使学生聚焦清末民初以来中国政治、社会与文化转型变迁的时代背景之中，中国现代美术在时代命题、创作语境、图像叙事与表现手法等视觉文化层面的自我演进与变革，引导学生学习由文艺思潮所催生出的中国现代美术诸流派的艺术思想、创作方法与美学特色，理解中国美术变革创新的发展道路。

L03：发展创新意识和创新能力，使学生理解学习共同体的特点与价值，通过小组学习、课堂讨论与 PPT 报告展示，掌握倾听、表达与沟通的技能，并在阅读经典原著与参考书目的基础之上，自主发现值得讨论的学术话题，进而搜集和整理相关资料，完成学术性期末论文的写作，培养理论思辨能力，训练语言表达能力和团队协作精神。

L04：培养学生具备正确的人生观、价值观、世界观，增强学生艺术人文素养与艺术思维能力，拓展文化视野与审美品味，提升学生对中华优秀文化艺术的鉴赏能力与审美能力，弘扬中华美学精神，坚定中华文化自信。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

LO1	了解人文与艺术学科的一般知识，掌握所学专业的基本原理和学科体系，认同与践行人文关怀	H	具有本专业系统的学科专业理论知识，熟悉本专业的相关学术要求	H
LO2	掌握扎实的人文社会科学与艺术史学术基础，形成综合性的知识结构，具备良好的专业素养	H	具有深厚的人文底蕴,宽广的知识背景,复合型的知识结构,为在本专业领域自主学习奠定坚实的知识储备	M
L03	具备基本的专业技能,具有良好的书写、表达、信息技术运用能力及艺术表现力,并熟悉文献检索方法，养成自主学习、分析和解决问题的能力	H	遵守科学研究的学术规范与学术道德，具有发现问题、提出问题的基本能力，能够运用所学专业的研究方法，发现和解决相关学术问题	M
L04	继承发扬中华优秀传统文化，树立家国一体意识，以家国天下为重，弘扬中华美学精神，坚定中华文化自信	M	具有宽广的文化修养、审美情操与坚定的文化自信，践行社会主义核心价值观，培养远大理想与高尚道德品质	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　总论（2 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 课程总体介绍

第二节 课程内容概述

第三节 中国现代文艺与美术变革的两条线索与四大方面

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第二章 西学东渐浪潮与西洋美术的传入（2 学时，支撑课程目标 1）

第一节 明清时期中国社会与文化的基本概况

第二节 明清时期中国传统美术的发展与转型

第三节 明清欧洲传教士与西洋美术传入中国

第四节 西方美术教育在中国的早期建立

第五节 小结

参考阅读文献

思考题

第三章 中西融合背景下三足鼎峙的中国画坛（4 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 19 世纪末至 20 世纪初期中国社会与文化的转型重构

第二节 以文人大写意与金石意趣相结合的上海画派

第三节 以“精研古法、博采新知”为宗旨的北京画派

第四节 以“折衷中外、融合古今”为原则的广东岭南画派

第五节 小结

参考阅读文献

思考题

第四章 新文化运动与美术革命思潮的传播（2 学时，支撑课程目标 1、2）

第一节 新文化运动出现的历史背景

第二节 美术革命：新文化运动与西方美术在中国的发展

第三节 现代主义艺术在中国的出现

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第五章 社会美育思潮与新式美术教育的肇兴（2 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 “社会美育”与“民众艺术”运动思潮的兴起
第二节 现代美术社团的纷纷建立
第三节 国内新式美术教育的陆续开展
第四节 小结
参考阅读文献
思考题
第六章 艺术大众化运动与商业通俗美术的兴盛（2 学时，支撑课程目标 2、3）
第一节 商业通俗美术门类在中国的出现
第二节 月份牌
第三节 连环画
第四节 漫画
第五节 小结
参考阅读文献
思考题
第七章 现代主义文艺思潮与美术社团（2 学时，支撑课程目标 2、3、4）
第一节 西方现代主义文艺思潮与艺术流派的强烈影响
第二节 艺术运动社的代表画家与作品
第三节 决澜社的代表画家与作品
第四节 小结
参考阅读文献
思考题
第八章 左翼美术运动与新兴木刻版画（2 学时，支撑课程目标 2、3、5）
第一节 左翼美术运动的产生背景与初步发展
第二节 国统区的新兴木刻版画创作
第三节 木刻版画社团的代表画家与作品
第四节 小结
参考阅读文献
思考题
第九章 艺术救国思潮与抗战中的大后方美术（2 学时，支撑课程目标 2、3、5）

第一节 抗战救国、民族危亡的时代背景与文化思潮

第二节 抗战时期的国统区大后方美术

第三节 抗战时期的解放区美术

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第十章 延安文艺座谈会讲话与“艺术为人民服务”主张（2 学时，支撑课程目标 3、5）

第一节 延座讲话的历史背景

第二节 延座讲话的具体内容

第三节 延座讲话的深远影响

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第十一章 革命现实主义与新中国美术风格的民族化（4 学时，支撑课程目标 3、5、6）

第一节 新中国成立与新文艺方针政策的确立

第二节 新中国美术的基本风格

第三节 新中国美术各画种门类的发展成就与艺术特色

第四节 小结

参考阅读文献

思考题

第十二章 八五新潮与改革开放初期的中国美术（2 学时，支撑课程目标 2、3）

第一节 改革开放初期中国社会思想文化环境

第二节“八五美术新潮”的基本内容

第三节 改革开放初期中国美术界的代表作品

第四节“八五美术新潮”的历史评价

第五节 小结

参考阅读文献

思考题

第十三章 全球化语境下的21世纪当代中国美术（2学时，支撑课程目标4、5、6）

第一节 21世纪以来中西文化交融的全球化背景

第二节 新时代党和国家的文艺方针政策

第三节“中华文明历史题材美术创作工程”作品赏析

第四节“国家重大历史题材美术创作工程”作品赏析

第五节 小结

参考阅读文献

思考题

第十四章 期末课程总结与考试（2学时，支撑课程目标4、5、6）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授（教师讲授、师生互动）、小组研讨与课外延伸阅读相结合、北京著名美术馆、博物馆实地参观欣赏等

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交论文	选课学生结合中国现代文艺思潮相关专题，选取中国现代	40%	

	美术史上的代表性艺术家或代表作品，自行撰写一篇不少于 3000 字的学术性文章，严禁抄袭。		
小组 PPT 报告展示	由选课学生分组，在课下围绕授课内容与自身兴趣，提前合作准备 PPT，并选出一位报告代表，进行现场研讨与分享。	30%	
单元测验	课程随堂由教师提供相关课程知识点问题，学生分组讨论并答题。	30%	

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《中国现代文艺思潮与美术变革》讲义

2.参考文献：

（1）张昭军、孙燕京主编：《中国近代文化史》（十二五普通高等教育本科规划教材），中华书局，2012 年版。

（2）邹跃进、邹建林：《百年中国美术史（1900-2000）》，湖南美术出版社，2014 年版。

（3）阮荣春、胡光华：《中国近现代美术史》，天津人民美术出版社，2005 年版。

（4）潘耀昌：《中国近现代美术史》，北京大学出版社，2009 年版。

（5）吕澎：《20 世纪中国艺术史》，新星出版社，2013 年版。

（6）邓福星主编：《中国美术论辩（上、下卷）》（20 世纪中国学术论辩书系），百花洲文艺出版社，2009 年版。

（7）（英）迈克尔·苏立文（Michael Sullivan）著、陈卫和、钱岗南译：《20 世纪中国艺术与艺术家》（*Art and Artists of Twentieth-Century China*），上海人民出版社，2013 年版。

（8）陈池瑜：《中国现代美术学史》，黑龙江美术出版社，2011 年版。

（9）（美）李铸晋、万青力著：《中国现代绘画史（1-3 卷）》，浙江大学出版社，2012 年版。

（10）邹跃进：《新中国美术史》，湖南美术出版社，2002 年版。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《音乐文化修养》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	音乐文化修养				
	musical culture accomplishment				
课程编码	3111009		课程性质	□必修	☑选修
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	全校各专业				
开课部门	音乐学院		课程负责人	张驰	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是面向学校各年级各专业开设的艺术教育类通识选修课程。它以音乐的文化内涵为切入点，强调音乐与文学、美术等学科之间的联系、音乐发展的文化背景和意义、中西音乐差异比较等理论知识与观念，揭示音乐作为一种文化现象的普遍价值。课程通过分专题讲解、听赏、讨论等形式，旨在培养学生独立思考音乐问题、把握音乐的基本规律，提高音乐审美情趣，用正确的观点认识音乐现象，最终增强文化素养与人文精神。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：建立对音乐基本要素的初步感性认识，体会声音要素与音乐表现之间的关联，能将客观要素与主观感受对应。培养学生对音乐的基本感知能力，为音乐审美体验奠定基础。

L02：整体认识西方音乐的历史沿革和发展规律。以音乐风格为线索，结合不同时代、不同社会背景和同期其他艺术综合视角下理解形成不同音乐文化表征的相关内在机制和原因。培养学生通过学习音乐文化建立起用发展和联系的眼光看问题的思维方式。

L03：用“比较”的方法对比中西音乐文化的形态与审美差异，从中发现中国传统音乐独特的美感、哲学内涵和精神追求。培养学生热爱中国传统优秀文化、建立文化价值认同和文化自信。

L04：以文化传播的科技进步为线索，引导学生关注科技发展对音乐文化的深刻影响，培养学用从“传播的视角”和“文化的眼光”审视和理解音乐历史变迁的人文精神。

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	具备音乐感知力和审美能力	H、M	具备理想信念与道德规范	H、M
LO2	具备独立思考的思维能力	H、M	具备综合优良素质	H、M
L03	具备文化自信	H、M	具备扎实专业素养	H、M
L04	具备人文精神	H、M	具备创新发展能力	H、M
			具备国际视野	H、M

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

引论（1 周）

第一部分：音乐基础常识（2 周）

一、乐音四要素及意义

第二部分：西方音乐历程（7 周）

一、中世纪以前

二、中世纪

三、文艺复兴和巴洛克

四、古典主义

五、浪漫主义

六、印象派、现代及后现代

第三部分：音乐文化专题（5 周）

一、从中西比较看中国传统音乐特征

二、京剧与歌剧比较

三、歌剧与音乐剧比较

四、音乐传播方式对音乐文化的影响

（原生态音乐文化与流行音乐）

第四部分：考试（1 周）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：专题讲解、听赏、讨论相结合。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1. 考核目标：

（1）是否具备音乐的基本感知能力

（2）是否理解形成不同音乐文化表征的文化原因

（3）是否理解中西音乐文化的形态与审美差异

（4）是否认识科技发展对音乐文化的深刻影响

2.考核方式与考核要求

闭卷考试

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
听辨	能辨识经典音乐作品的主题	30	1、2
音乐评论	能用文字对音乐进行客观表述和主观评价	30	1、3、4
论述题	对理论问题作出理性思考	40	2、3、4、

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 《听音乐——音乐欣赏教程》，（美）罗杰凯密恩 著，世界图书出版公司，2008年6月

2. 《简明牛津音乐史》，（英）杰拉尔德·亚伯拉罕 著，上海音乐出版社，1999年12月

3、《音乐美学基础》，宋瑾 著，上海音乐出版社，2008年8月

八、备注

无

《影视音乐作品赏析》教学大纲

一、课程信息：

课程名称	影视音乐作品赏析			
	Appreciation of Film and TV			
课程编码	3117638	课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程			
适用专业	良乡校区新生			
开课部门	音乐学院	课程负责人	张飞	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	汉语			
先修课程	无			

二、课程内容简介

本课程为学校通识性公选课，主要面向在校大学生开设，旨在培养青年学生对优秀影视音乐的感知与审美能力。该课程意在使学生树立良好的艺术审美观，进一步提升学生们优秀影视音乐审美品位。最终，使得学生具备良好影视音乐鉴赏能力，以期形成自身独特的音乐价值判断力。课程首以“如何界定影视音乐”切入，试图在讲授具体中外优秀的影视音乐作品、风格的同时，引导学生以自身的审美方式感受音乐。通过对观看、聆听音乐的“联觉”原理的剖析，使得学生们切身感受影视音乐的魅力所在。让学生们在“忽略”自己本专业知识的情况下，积累并丰富自身的音乐审美经验，才是此课程开设的关键性意义所在。整个课程的学习要义在于欣赏与体验的部分。

本课程的教学内容大致分为两个部分：第一部分内容将用欣赏的实例片段重

点介绍影视音乐的构成及审美特征。第二分，带领学生们了解并熟悉中外优秀的影视音乐及经典作品。

三、课程目标

L01：本课程为艺术类别的通识课，其旨在培养非音乐专业学生的音乐艺术审美能力，激发学生们聆听中外优秀的影视音乐及经典作品的审美兴趣。该门课将以教师讲授为主，学生们互相讨论为辅的课堂形式展开教学。课程主要建立在聆听实践的基础上，以期培养全面发展的大学生人才。

L02：该课程旨在让学生通过对风格各异、结构多样的中外优秀的影视音乐及经典作品学习，激发学生探究影视音乐艺术文化的志趣，领会经典影视音乐的美学特质。进一步引领学生能主动地进行课程相关内容的探讨，培养和发展他们的探索精神和创新意识，并促进创造性思维能力的发展。

L03：整个课程旨在让学生获得中外优秀的影视音乐及经典作品的主要体裁、形式、乐器与音乐形态特征等方面的基础知识。通过课上的小组研讨，提高学生对中外影视音乐之感性与理性认识，提高对影视音乐的鉴赏能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	掌握音乐基础知识及课程教学体系，理解其与培育学生学科核心素养的关系。	H、M	了解音乐学科的教育价值，注重培养学生审美能力的核心目标。	H、M
LO2	掌握音乐学科基础知识及体系内容，凝练音乐学科核心素养；了解中学生身心发展规律和音乐学科认知特点，音乐教学实践契合中学生实际需求。	H、M	具有系统扎实的音乐学学科基础知识、基本理论和基本技能，了解本专业的发展趋势及与其他相关学科的相互关系。认识音乐学科与社会实践的联系以及它在学生知	H、M

			识体系、道德品质养成、全面发展促进中的意义。	
L03	掌握音乐学科教学方法，具备教学设计、课堂教学的基本技能。能够在教学实践中形成一定的教学体验，积极探索音乐学科教学规律，具备一定的教学研究能力。	H、M	熟知音乐课课程标准，了解学生身心发展和认知特点，并在教学中付诸实施；能够准确分析、解读音乐，展现良好的音乐教学能力。理解学科育人价值，掌握综合育人的路径和方法，根据学情特点，结合专业知识、德育课程、校园文化、社团活动、主题教育等因素对学生进行系统教育和引导。	H、M

四、教学内容、要求及进度安排

一、什么是综合艺术　学时 6

（一）什么是电影艺术

（二）电影艺术的审美特征

二、音乐的组织结构、风格　学时 3

（一）认知音乐构成的基本要素

（二）旋律主题、节奏

（三）织体、力度、音色

三、什么是影视音乐 学时 6

（一）影视音乐的语言

（二）影视音乐与画面的关系

（三）影视音乐创作思维

（四）影视音乐的发展潮流

四、各类型影视音乐赏析（1）学时 3

人物类型片

五、各类型影视音乐赏析（2）学时 3

史诗类叙事片

六、各类型影视音乐赏析（3）学时 3

战争片

七、各类型影视音乐赏析（4）学时 3

科幻片

八、各类型影视音乐赏析（5）学时 3

动作片

九、各类型影视音乐赏析（6）学时 3

动画片

五、先修课要求及教学方法建议

1、教学要求：无

2、方法建议：主要以教师的课堂讲授与聆听实践指导相结合，辅有小组命题研讨等其他修学方式。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求：

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
影视音乐作品展示	1. 测评学生们对中外影视音乐作品审美兴趣。 2. 培养大学生对影视音乐的审美经验，进而提升学生们对影视音乐审美品位。	40%	L01、L02
相关论文写作	1.学生们以写作形式，呈现他们对于中外影视音乐的个人审美与认知。 2、通过学生们论文写作，意在反哺课堂的教学设计与内容调整。	60%	L03

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 钱仁康、胡企平：《音乐鉴赏》，北京大学出版社，2005 年。

2. 田艺苗：《流影留声》文汇出版社，2006 年。

3. 胡企平：《电影音乐鉴赏》，上海音乐出版社，2021 年。

4. 张前、王次炤：《音乐美学基础》，人民音乐出版社，1992 年。

《中国音乐史（mooc)》课程教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)中国音乐史				
	(英文) The History of Chinese Music				
课程编码	1281008		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	√通识课程 □专业课程				
适用专业	除音乐学院师范专业和表演专业之外的学生可选				
开课部门	美育中心		课程负责人	司冰琳	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是学习中国音乐历史上发生的重要现象及其变化形态与发展规律，是与美术、建筑等艺术门类的史学研究并列的一门学科。学习这门课作用在于可以帮助学生认识中国漫长历史长河中曾发生过的音乐现象、存在过的音乐形态。通过对古代乐律、乐调、乐谱、乐器及对近代音乐家、音乐作品的学习，能使学生在中国文化的历史大背景下了解中国音乐的基本面貌，继承和发扬中国音乐的优秀传统，作为一门人文学科，这门课是未来一名合格教师的必修课。

三、课程目标

音乐类通识课程是高等教育课程体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的重要途径。将其贯穿于通识教育课程体系之中，从而实现美育的教育价值。该系列通识选修课面向全校全日制本科生开设，包含音乐史论类、音乐鉴赏类、音乐文化类等课程类型，秉承通识教育、艺术审美教育宗旨，以传授音乐基本知识、介绍古今中外优秀音乐文化、提升音乐欣赏水平为中心任务，以提高审美素养、培养创新精神、塑造健全人格为总体目标，实现五育协调发展，提升人才培养质量，丰富校园文化建设，满足人文素质教育的需求。通过培养审美感知和情趣，启发音乐艺术思维，提高学生对中外音乐经典之形式美感和文化内涵的审美判断力，使学生拥有发现美、感受美、创造美的意识，从而引导学生深入探寻音乐艺术的人文精神与思想内涵，认识艺术在自身文明发展过程中特有的价值和意义，促进学生全面发展，树立正确的人生观、价值观和世界观。

L01：帮助学生理解课程理念、课程内容和教学方法等，从而全面而整体性地理解课程基本定位和教师授课目标。（支撑毕业要求 1.2、2.2、6.1）

L02：理解中国音乐史不同时段的音乐发展与社会发展的相关性。（支撑毕业要求 3.1、3.2、3.3）

L03：了解中国音乐历史不同时段的作家作品，并选择代表性作品进行综合分析。（支撑毕业要求 3.1、3.2、3.5）

L04：结合音乐作品典型案例，思考音乐与文化的关系、思考课程思政与音乐文化的关联和体现。（支撑毕业要求 1.1、6.2、7.3）

L05：结合国家中小学和高中音乐教材中与本课程具有主题相关性的音乐素材，探求中国音乐历史在中小学音乐课程的实施策略与教学设计。（支撑毕业要求 4.3、4.4、5.1、7.2）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	毕业要求 1：师德规范 毕业要求 2：教育情怀	H	(1)认真贯彻党的教育方针，以立德树人为己任，培养德智体美劳全面发展的社会	H

	毕业要求 6：综合育人		主义建设者和接班人,职业发展目标明确。 (2)认同教师工作的专业性，具有良好的职业理想和敬业精神。 (3)了解音乐学科的教育价值，注重培养学生审美能力的核心目标。	
LO2	毕业要求 3：学科素养	M	(1)掌握中国音乐历史的学科基本知识，热爱中华优秀传统音乐文化。 (2)掌握中国音乐历史发展中的重要现象和基本规律。	M
L03	毕业要求 3：学科素养	H	(1)掌握中国音乐历史的学科基本知识，热爱中华优秀传统音乐文化。	H
L04	毕业要求 1：师德规范 毕业要求 6：综合育人 毕业要求 7：学会反思	H	(1)践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。 (2)能够参与校园文	H

			化建设工作实践，关注学生核心素养和综合能力的提升。 （3）具有一定的创新意识和教学科研能力，运用批判性思维方法，学会反思和解决教育教学问题。	
L05	毕业要求 4：教学能力 毕业要求 5：班级指导 毕业要求 7：学会反思	M	（1）积极探索教学规律，具备一定的教学研究能力。 （2）在班级指导工作中，了解中学课程教学特点与方法，树立以美育人理念。 （3）了解国内外基础教育改革动态，适应新时代教育发展需求，借鉴先进教育理念，制定专业学习和职业发展规划。	M

四、教学内容、要求及进度安排

本课程在每年的春季学期开设，每周授课 1 讲，共计 12 讲。教学内容如下：

第一讲：一、原始社会、夏、商时期的音乐

1、祭坛上的“东方魔笛”

2、沟通人神的原始乐舞

3、商朝乐器的狞厉之美

第二讲：二、西周、春秋、战国时期的音乐

1、礼乐制度与编钟艺术

2、一座神奇的地下音乐厅——认识曾侯乙墓的出土乐器

3、周代乐器分类法“八音”

4、《诗经》里的音乐世界

5、春秋战国时期的音乐家

6、音乐思想之百家争鸣

第三讲：三、秦、汉、魏、晋、南北朝时期的音乐

1、感于哀乐，缘事而发——音乐机构乐府

2、汉代的音乐形式：相和歌、清商乐、鼓吹乐

3、文人音乐家与古琴音乐

第四讲：四、隋、唐、五代时期的音乐

1、宫廷燕乐的鼎盛

2、唐代高水平的音乐机构

3、西域音乐风靡中原

4、隋唐、五代时期主要的音乐形式与作品

5、记谱法的突破性发展

第五讲：五、宋、元、明、清时期的音乐

1、市民艺术的兴起与繁盛

2、器乐艺术的全面发展

3、文人音乐的新景象

4、乐谱的刊行与音乐理论的成就

第六讲：六、中华民国时期的音乐（一）

1、中国近代音乐的时代特色与文化转型

2、西方音乐的传入与学堂乐歌的兴起与传播

3、专业音乐创作的开端

4、近代民族音乐的奠基人——刘天华

5、近代歌舞音乐的开拓者——黎锦晖

第七讲：　6、生命的绝唱——近代民间音乐家阿炳

第八讲：　7、用音乐培育民族自觉心——近代社会活动家、音乐学家王光祈

第九讲：七、中华民国时期的音乐（二）

1、近代专业音乐教育的开拓者——萧友梅的历史贡献

2、艺术是永久的——近代作曲家、音乐教育家黄自

3、见证中国新音乐历史——近代作曲家、音乐教育家、音乐理论家贺绿汀

4、落花飘零、春归何处——近代音乐家刘雪庵与陈田鹤

第十讲：八、中华民国时期的音乐（三）

1、用歌声鼓舞民众——抗日救亡运动与爱国歌曲

2、冒着敌人的炮火前进——近代作曲家聂耳的音乐创作

3、从容面对人生苦难——近代作曲家冼星海的音乐创作

第十一讲：4、月是故乡明——小提琴家、作曲家、音乐教育家马思聪

第十二讲：5、 回归中国音乐的传统——作曲家江文也及其音乐创作

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
本慕课课程的总成绩由单元测试、单元作业、课程讨论、期末考试四个	总成绩 60 分至 84 分为合格，可获合格证书；85 分至 100 分为优秀，可	1、单元测试占 20%：每单元都为客观题，有 3 次机会提交，以最高值	L01：帮助学生理解课程理念、课程内容和教学方法等，从而全面而整体性地理解课程基本

部分构成。	获优秀证书。	为最后得分； 2、单元作业占30%：作业采取学生互评的方式评分，作业互评最少个数为5个； 3、课程讨论占10%：按发帖内容数量和质量综合评分； 4、期末考试占40%：网上作答，分为名词解释、简答、论述3种题型。	定位和教师授课目标。（支撑毕业要求1.2、2.2、6.1） L02：理解中国音乐史不同时段的音乐发展与社会发展的相关性。(支撑毕业要求3.1、3.2、3.3） L03：了解中国音乐历史不同时段的作家作品，并选择代表性作品进行综合分析。(支撑毕业要求3.1、3.2、3.5） L04：结合音乐作品典型案例，思考音乐与文化的关系、思考课程思政与音乐文化的关联和体现。（支撑毕业要求1.1、6.2、7.3） L05：结合国家中小学和高中音乐教材中与本课程具有主题相关性的音乐素材，探求中国音乐历史在中小学音乐课程的实施策略与教学设计。(支撑毕业要求4.3、4.4、5.1、7.2）

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论

文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：

司冰琳著《一本书读懂中国音乐史》，中华书局 2015 年版。

3.参考文献：

（1）杨荫浏著《中国古代音乐史稿》（上、下册），人民音乐出版社，1981 年 2 月北京第 1 版。

（2）孙继南、周柱铨主编《中国音乐通史简编》，山东教育出版社，1993 年 5 月版。

（3）刘再生著《中国古代音乐史简述（修订版）》，人民音乐出版社，2006 年 5 月第 2 版。

（4）刘再生著《中国近代音乐史简述》，人民音乐出版社，2009 年 7 月版。

4.课程网址：

https://www.icourse163.org/spoc/learn/CNU-1001809033?tid=1470107519#/learn/announce

5.相关教学资源网址：无

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《走进舞蹈艺术》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	《走进舞蹈艺术》				
	Approaching to Art of Dance				
课程编码	1281003		课程性质	必修 √选修	
课程类型	√通识课程 专业课程				
适用专业	不限专业				
开课部门	音乐学院		课程负责人	田培培	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论： 100	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《走进舞蹈艺术》带领所有对舞蹈艺术感兴趣的人群发现、感受与体验舞蹈的全方位艺术魅力。课程将舞蹈艺术置于广阔的艺术维度和广博的文化视野中，融汇了社会学、民俗学、人类学、艺术学、美学等多元文化要素，并展开了立体多维的深入解读，使课程充满现代性、话题性和视觉性。教学通过生动讲解、专家论坛、现场示范、多媒体数据等手段，形成拓展、开放、综合的教学引导，为学习者启动了一辆满载经典和创意的通往高雅艺术殿堂的列车。

三、课程目标

《走进舞蹈艺术》将以立体多维的教学方法、讲授视角及海量的经典舞蹈作品，带领学习者感受舞蹈的无穷魅力，体验舞蹈身体语言的律动方式，发现舞蹈艺术与书法、绘画、建筑、文学、物理等诸多学科相遇后，产生的奇特而优美的

“化学效应”。

L01：践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。

L02：掌握舞蹈学科基础知识及体系内容，凝练舞蹈学科核心素养，并具有多元文化与国际视野。

L03：掌握扎实的中国传统舞蹈学科知识内容，热爱中华优秀传统舞蹈文化，系统掌握中西舞蹈的发展历史，把握中外舞蹈历史发展规律及其关联。

L04：在课程中掌握倾听、表达、沟通、合作的技能。在小组互评中记得表达与学习，提升交流的学习能力。

L05：在课程中了解舞蹈学科发展情况和前沿进展，形成专业发展意识，树立终身学习观念。

L06：具有开放心态及国际视野，了解国外舞蹈教育前沿趋势与发展动态，积极主动的参与国际学术活动与演出交流。

课程目标	支撑毕业要求指标点【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。	M	具备理想信念与道德规范	M
LO2	掌握舞蹈学科基础知识及体系内容，凝练舞蹈学科核心素养，并具有多元文化与国际视野。	H	具备综合优良素质	M
L03	掌握扎实的中国传统舞蹈学科知识内容，	H	具备扎实专业素养	M

	热爱中华优秀传统舞蹈文化，系统掌握中西舞蹈的发展历史，把握中外舞蹈历史发展规律及其关联。			
L04	在课程中掌握倾听、表达、沟通、合作的技能。在小组互评中记得表达与学习，提升交流的学习能力。	M	具备交流合作能力	L
L05	在课程中了解舞蹈学科发展情况和前沿进展，形成专业发展意识，树立终身学习观念。	M	具备反复研究能力	L
L06	具有开放心态及国际视野，了解国外舞蹈教育前沿趋势与发展动态，积极主动的参与国际学术活动与演出交流。	M	具备国际视野	L

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分　舞蹈的萌动

第一讲　舞蹈——从历史走来　（3 学时）

1.1 自然状态的萌动

1.2 情感语言的开启

1.3 舞蹈起源的学说

1.4 舞蹈起源说与当下艺术创作（劳动说）

1.4 舞蹈起源说与当下艺术创作（宗教说）

第二讲　解字说“舞”“蹈”　（2 学时）

2.1 解 字说“舞”

2.2 解 字说“蹈”

第三讲 舞蹈——身体语言的魅力（3 学时）

3.1 身体的修养（1）

3.2 身体的修养—教你优美的身体姿态（2）

3.3 身体的修养—教你优美的身体姿态（3）

3.4 身体的修养—教你优美的身体姿态（4）

3.5 身体的修养—教你优美的身体姿态（5）

第四讲 舞蹈——身体语言的魅力（3 学时）

4.1 舞蹈艺术特征—视觉与听觉的双重艺术

4.2 舞蹈艺术特征—舞蹈与音乐的风格统一性

4.3 舞蹈艺术特征—动作语言的多变性特征

4.4 舞蹈艺术特征—动作语言的风格性特征

4.5 舞蹈艺术特征—魔幻的舞台表演艺术

第五讲 舞蹈——身体语言的魅力（3 学时）

5.1 舞蹈艺术特征—舞蹈从业者的职业特征（1）

5.2 舞蹈艺术特征—舞蹈从业者的职业特征（2）

5.3 舞蹈艺术特征—舞蹈从业者的职业特征（3）

5.4 舞蹈艺术特征—舞蹈从业者的职业特征（4）

第二部分　边走边跳

第六讲 中国古典舞（3 学时）

6.1 身韵古典舞的来源与形态

6.2 身韵古典舞的艺术表达与文化形态

6.3 身韵古典舞的典型动作

6.4 汉唐古典舞

6.5 敦煌古典舞

第七讲 民族民间舞—朝鲜族舞蹈（3 学时）

7.1 朝鲜族舞蹈与人文文化特征

7.2 朝鲜族舞蹈的动律与节奏特征

7.3 朝鲜族舞蹈的艺术表现特征

第八讲 民族民间舞—蒙古族舞蹈（3 学时）

8.1 蒙古族舞蹈与人文文化特征

8.2 蒙古族舞蹈的艺术表现特征

8.3 蒙古族舞蹈的类别

第九讲 民族民间舞—维吾尔族舞蹈（3 学时）

9.1 维吾尔族舞蹈与人文文化特征

9.2 维吾尔族舞蹈的形态与艺术表达

9.3 维吾尔族舞节奏特征与风格表现

第十讲 民族民间舞—藏族舞蹈（2 学时）

10.1 藏族舞蹈艺术

10.2 藏族舞蹈的赏析

第十一讲 芭蕾舞（2 学时）

11.1 芭蕾舞的流变

11.2 芭蕾舞学习的重点

第十二讲 现代舞 2 学时）

12.1 现代舞的起源与艺术特征

12.2 现代舞的区域性表现差异

12.3 多元形态的现代舞蹈艺术

五、先修课要求及教学方法建议

1、先修课要求：无

2、教学方法建议：运用网络技术实现教与学的跨地域性、即时性，结合专家论坛、平台互动、课程碎片化等教学方法，使课堂具有开放性、互动性与动态性，引导学生形成探索性、发现性学习思维模式。

六、考核方式

1、考核目标:

考察学生对本门课程基础知识点的掌握度、对舞蹈艺术的领悟力、对身体语言律动方式的了解程度、对经典舞蹈作品的赏析能力。

2、考核方式:

（1）本课程总成绩由三部分构成，单元成绩占 40%，期末成绩占 40%，平台互动成绩占 20%，总成绩分为“合格”（60-84 分）、“优秀”（85-100 分）两档。

（2）课程在每个知识点讲解后，设置了相关随堂测验，该部分分数不计入总成绩。

（3）课程在每讲内容结束时，配有相关单元测验与单元作业，该部分分数计入总成绩，占 40%，要求学习者在规定的考试时间内完成、提交相应的测验与作业，并参与互评。

（4）期末考试，为学习者分别设置了“客观题试卷”与“主观题试卷”，答题者可选择任意一份试卷进行考试。客观题试卷，题型为单选题、多选题、填空题、判断题；主观题考试试卷为论述题。该部分占总成绩的 40%；试卷提交需在指定时间内完成，未提交者视为自动放弃考试，且该部分无测验成绩。

（5）平台互动，该部分分数计入总成绩，占 20%，将参照课程中学习者对某一具体问题的互动参与程度、回帖质量等，给出该部分成绩。

3、填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

单元成绩	要求学习者在规定的考试时间内完成、提交相应的测验与作业，并参与互评。	40%	要求学习者根据测验及互评更深入、准确的理解课程内容。
期末成绩	试卷提交需在指定时间内完成，未提交者视为自动放弃考试，且该部分无测验成绩。	40%	检验学习者本学期课程学习情况。
平台互动成绩	将参照课程中学习者对某一具体问题的互动参与程度、回帖质量等，给出该部分成绩。	20%	要求学习者在互评过程中进行交流学习，巩固学习内容。

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、自编讲义:

(1)《形体训练与舞蹈编导基础》田培培著，上海音乐出版社，2008 年 3 月第 1 版

(2)《小学舞蹈课领先教材》 田培培著，人民音乐出版社，2015 年 8 月第 1 版

(3)《舞蹈与形体训练》田培培著，人民音乐出版社，2015 年 3 月第 1 版

(4)《田培培告诉你学习舞蹈的 100 个秘密》田培培著，海南出版社 2012 年 8 月第 1 版

(5)《现舞视觉· 编舞精髓》田培培著，人民音乐出版社，2019 年（出版中）

2、选用教材:

(1)《外国舞蹈史及作品鉴赏》欧建平著，高等教育出版社，2008 年 1 月第 1 版

(2)《中国民族民间舞作品赏析》刘青弋主编，上海音乐出版社，2004 年 9 月第 1 版

(3)《中外芭蕾舞作品赏析》刘青弋主编，上海音乐出版社，2004 年 9 月第 1 版

(4)《中西现代舞作品赏析》刘青弋主编，上海音乐出版社，2004 年 9 月第 1 版

3、参考文献：无

4、课程网址：https://www.icourse163.org/course/CNU-1003333002

5、相关教学资源网址：无

八、备注

无

《音乐与文化》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	音乐与文化				
	Music and Culture				
课程编码	3112302		课程性质	□必修	☑选修
课程类型	☑通识课程 □专业课程				
适用专业	非艺术类专业，师范专业				
开课部门	音乐学院		课程负责人	蒋聪	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：26	实验：0	实践：6
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程关注国内外音乐类非物质文化遗产，让学生了解音乐、舞蹈与文化的关系，尽可能涉及文化的方方面面（知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗等）。一方面拓宽视野，从不同的角度认识音乐和舞蹈，了解音乐舞蹈与其他艺术形式或学科领域的关系，建立交叉学科的思维；另一方面为后面的专业学习（音乐史、音乐理论）奠定基础。学生也可提出自己感兴趣的课题，在课堂上报告并形成小论文，逐步培养研究意识。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：了解文化所涉及的范畴；

L02：认识音乐与文化方方面面的关系；

L03：了解音乐在不同文化中的功用，具备国际视野；

L04：培养跨学科思维。

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	了解文化所涉及的范畴	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	认识音乐与文化方方面面的关系	H	具备综合优良素质	H
L03	了解音乐在不同文化中的功用	H	具备扎实专业素养	H
L04	培养跨学科思维	H	具备创新发展能力	H
L05			具备国际视野	H

四、教学内容、要求及进度安排

1　音乐与文化概述：介绍文化的概念，音乐舞蹈起源

2　音乐与民俗：民俗活动中的音乐形式及其作用

3　音乐与谱子：乐谱和舞谱的起源、发展

4　音乐与绘画、建筑：绘画和建筑中体现的音乐元素

5　音乐与传说：传说中的音乐

6　音乐与诗歌：音乐与诗歌的共性（音高、旋律、节奏）

7　音乐与战争：音乐在战争中的作用

8　音乐与环境：环境音乐对人的影响

9　音乐与考古：考古中发现的乐器

10　音乐与传播：各国音乐文化交流与乐器演变

11　音乐与教育：音乐在人成长过程中的作用

12　音乐与生活：生活中音乐扮演的角色

13　音乐与政治：音乐与政治的关系

14　音乐与科学：音乐中的科学、音乐与科学的结合

15　音乐与宗教：宗教中的音乐角色

16　小结 研究报告

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：组织学生对某一选题进行小组学习，并作报告；课上以问题讨论的方式，相互交流各自对音乐和文化关系的认识。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：考核目标：考察对音乐与文化的认识，以及某一类音乐与相关文化的联系；

2.考核方式：提交论文

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交论文、调查报告读书报告	主要考察学生对音乐心理学理论的掌握情况，并能用理论分析一些具体现象。	60%	L01,L02,L03,L04,L05
平时成绩	出勤（10%）+讨论（10%）+作业（20%）	40%	L01,L02,L03,L04,L05

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.薛艺兵.论音乐与文化的关系.音乐研究, 2008(11), 34-46.

2.洛秦.音乐中的文化与文化中的音乐.上海音乐学院出版社,2010.

3.党允彤.舞蹈传说与典故.中国文史出版社,2014.

4.Curt Sachs 著,郭明达译.世界舞蹈史.上海音乐出版社, 2014.

5.Alan.P.Merriam 著,穆谦译.音乐人类学.人民音乐出版社, 2010.

八、备注

无

《中国歌剧经典唱段赏析》教学大纲

（针对通识课）

一、课程信息

课程名称	中国歌剧经典唱段赏析			
	The Appreciation of Classic Chinese Operas			
课程编码	3114504	课程性质	□必修	☑选修
课程类型	☑通识课程 □专业课程			
适用专业	非音乐			
开课部门	音乐学院	课程负责人	李媛媛	
学时学分	学分：2 总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

课程贯彻习近平总书记关于教育的重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以提升通识课教育质量为核心，深化改革创新，推动内涵发展，坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设。

本课程从理论讲授到中国经典歌剧赏析，其功能是以学生审美教育为核心，从音乐创作表演角度精讲，分析中国经典歌剧的发展与歌剧所讲述的历史事件背后的意义，兼顾党史知识与基础音乐理论普及。中国歌剧在思想境界及艺术水准上不乏经典之作，本课程以歌剧发展历程为切入点，带领学生开启中国经典歌剧之旅。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：讲授中国歌剧的发展概述和审美价值

L02：以课堂观摩；课堂实践；实例分析等环节推进教学内容

L03：大学生美育需求倒推模式梳理教学知识点

L04：选择经典片段作为教学选材

L05：培育大学生文化自信

L06：对外文化传播实践

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	了解认知中国歌剧的发展概述和审美价值	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	以课堂观摩；课堂实践；实例分析等环节推进教学内容	M	具备综合优良素质	M
L03	大学生美育需求倒推模式梳理教学知识点	H	具备扎实专业素养	H
L04	选择经典片段作为教学选材	H	具备创新发展能力	H
L05	培育大学生文化自信	H	具备国际视野	H

L06	对外文化传播实践	H	终身发展：把握国家当代基础音乐教育教学改革动向，拓展国际视野，树立终身学习理念，不断加强自我发展与完善能力，能够在协同工作、终身学习和实践反思中持续发展。	H

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

（一） 中国民族歌剧发展概述 （8 学时，支撑课程目标 123456）

1.中国民族歌剧的文化属性

2.中国民族歌剧的文化定位

3.中国民族歌剧的文化功能

（二）中国民族歌剧发展的三个主要时期 （16 学时，支撑课程目标 123456）

1.中国民族歌剧发展的整体脉络

2.中国民族歌剧发展的初创期

3.中国民族歌剧发展的繁荣期

4.中国民族歌剧发展的多元期

（三）中国民族歌剧发展的展望（8 学时，支撑课程目标 123456）

1.坚持在中国民族歌剧中不断深化民族性

2.树立开放的民族文化认同取向

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：以课堂观摩；课堂实践；实例分析等环节推进教学内容

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
中国歌剧经典唱段赏析教学内容	提交论文	平时成绩 20%（考勤+随堂问答） 期末成绩 80%（教学范畴中的指定作品小论文）	1.讲授中国歌剧的发展概述和审美价值 2.以课堂观摩；课堂实践；实例分析等环节推进教学内容 3.大学生美育需求倒推模式梳理教学知识点 4.选择经典片段作为教学选材 5.培育大学生文化自信 6.对外文化传播实践

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.肖黎生：《声乐·理论基础》，上海音乐出版社、人民音乐出版社，2009

2.[美]弗·兰皮尔蒂、李维渤（译），《嗓音遗训：世界声乐史上历代大师教学经

验荟萃》，
上海音乐出版社，2005
3. [美]克利夫顿 · 韦尔、罗抒冬（译），《声乐基础教学法/演唱的基础和过程》，
人民音乐出版社，2014
4.杨立岗，《声乐教学法》，上海音乐出版社，2007
5.张晓农，《中国声乐艺术史》，上海音乐出版社，2015
6.俞子正、田晓宝、张晓钟，《声乐教学论》，西南师范大学出版社，2006
7.杨鸿年，《童声合唱训练学》，人民音乐出版社，2002
8.赵震民《声乐理论与教学》，上海音乐出版社，2002
9.刘大巍等，《声乐艺术论》，学苑出版社，2000
10、杨全海.中国民族歌剧演唱艺术风格研究[D].东北师范大学,2020.
12、李玮.中国歌剧史视野下美声唱法中国化进程考察[D].南京艺术学院,2019.
13、盛雯.中国歌剧表演史研究[D].华东师范大学,2013.
14、满新颖.中国歌剧的诞生[D].厦门大学,2006.

八、备注

无

《钢琴音乐赏析》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息

课程名称	钢琴音乐赏析				
	Piano Music Appreciation				
课程编码	3117647		课程性质	□必修　　R选修	
课程类型	R通识课程　□专业课程				
适用专业	本科普选				
开课部门	音乐学院		课程负责人	亓云哲	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：24	实验：0	实践：8
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《钢琴音乐赏析》是音乐学院为首都师范大学本科学生开设的通识拓展课程，落实立德树人根本任务，以促进学生的全面发展为核心，建设具有我校特色的高水平的通识课程体系。《钢琴音乐赏析》以发挥音乐教育的美育功能为主，坚持课程思政教育的本质，引导学生加深对音乐基础理论、音乐美学、中西方音乐史、钢琴音乐文化、中西方钢琴作曲家与作品的理解。通过音乐讲解、作品剖析、浏览书谱、赏析钢琴作品等方式，引导学生对不同时期不同文化具有代表性的钢琴作品，进行细致的分析与欣赏；掌握中西方音乐及钢琴音乐的创作内涵；落实课程思政要求，拓宽学生国际视野，提高文化自信。

三、课程目标

L01：培养学生具备理想信念与道德规范。课程教学目标及内容围绕践行社

会主义核心价值观，贯彻党的教育方针，以“立德树人”为己任，引导学生了解中西钢琴音乐文化的基础知识。（支撑毕业要求“践行社会主义核心价值观”）

L02：培养学生综合优良的素质。引导学生探索中西多个国家及民族的钢琴音乐文化特点，帮助学生理解中国音乐教师的责任和价值。培养学生掌握赏析钢琴音乐的初级技巧，培养学生主动聆听音乐和终身研学意识。（支撑毕业要求“综合育人”）

L03：夯实学生的专业素养。通过讲解中西钢琴音乐史的发展脉络，引导学生掌握音乐基础知识及课程教学体系。讲解部分中西钢琴音乐经典作品的创作风格，引导学生加深对中国传统音乐学科知识内容的认识，促使学生更加热爱中华优秀传统音乐文化。（支撑毕业要求“学科素养”）

L04：提高学生的创新发展能力。突出美育课程的艺术实践性和创新创造性：以音乐审美为核心，以兴趣爱好为动力，强调音乐实践，鼓励音乐创造及跨学科的创新研究。通过了解钢琴教育学科的发展动向和前沿进展，引导学生树立终身学习的观念，培养学批判性、创新性、创作性思维方式。（支撑毕业要求“学会发展”）

L05：开拓学生的国际视野。通过课程知识的传授与实践，加深学生对各国及各民族不同音乐文化的认识，培养学生跨文化、全球性的学研视野。（支撑毕业要求“具有国际视野和终身发展意识”）

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	践行社会主义核心价值观	H	具备理想信念与道德规范	H
LO2	综合育人	H	具备综合优良素质	H
L03	学科素养	L	具备扎实专业素养	L
L04	学会发展	M	具备创新发展能力	M
L05	具有国际视野和终身	H	具备国际视野	H

	发展意识			

备注：支撑毕业要求指标点，毕业要求指标点描述参考2024版本科人才培养方案（非师范）对毕业要求的描述样例，结合各自学科特点，自行描述。

四、教学内容、要求及进度安排

绪论：课程导入（2 课时，第一周）

重点和难点：介绍课程，讲解钢琴机械制造及乐器特点，从编创者、演奏者、教育者和艺术实践者等角度，激发学生赏析钢琴音乐的兴趣。

第一章：从音乐基础要素踏入“赏析”（4 课时，第二周-第三周）

重点和难点：传授音乐理论基础知识，引导学生掌握初级读谱能力，理解听觉艺术中的基本要素及维度，为深入研学音乐作夯实赏析技巧。

1.1 音高、力度与音色 （1 课时）

1.2 节奏、旋律与和声 （1 课时）

1.3 织体与曲式 （1 课时）

1.4 风格与流派 （1 课时）

第二章：不同时期和文化中的钢琴音乐艺术（10 课时，第三周-第七周）

重点和难点：按照时代脉络，从全球视野，宏观的角度讲述钢琴音乐作品中的多元文化特色。赏析不同时期和文化中的经典作品，引导学生了解音乐中传载的社会历史、人文精神、艺术思潮、价值趋向、音乐家群体、音乐概况和风格特征等。

2.1 1600-1750 年的钢琴音乐 （2 课时）

2.2 1750-1820 年的钢琴音乐 （2 课时）

2.3 1820-1900 年的钢琴音乐 （2 课时）

2.4 20 世纪以后的音乐艺术 （3 课时+1 课时期中总结）

第三章：中国钢琴音乐的百年历程（8 课时，第八周-第十二周）

重点和难点：梳理回顾中国钢琴音乐发展的百年历程，冷静客观地分析钢琴学科中的辉煌成就与艰难曲折。引导学生了解我国优秀的音乐文化、了解过去、知晓未来、创新实践。

3.1 中国钢琴音乐创作的萌芽到二十世纪三十年代的音乐初探 （2 课时）

3.2 中国钢琴创作的第一次高潮 （2 课时）

3.3 改革开放时期的音乐转折：钢琴音乐创作的“恢复期”、“新潮期“、“平稳期”（2 课时）

3.4 二十一世纪初中国钢琴音乐的新探索、新技巧、新观念 （2 课时）

第四章：钢琴音乐中的艺术内涵（8 课时，第十三周-第十六周）

重点和难点：通过前期课程多元文化的宏观讲解，按照钢琴音乐作品中常见的人文主题，归纳艺术作品中的精神内涵，陶冶学生人格情操、丰富学生精神世界、引导学生认识社会生活本质。

4.1 钢琴音乐中的“家国历史” （1 课时）

4.2 钢琴音乐中的“自然风景” （1 课时）

4.3 钢琴音乐中的“传统音乐” （1 课时）

4.4 钢琴音乐中的“民间曲调” （1 课时）

4.5 钢琴音乐中的“地域风土” （1 课时）

4.6 钢琴音乐中的“艺术诗歌” （1 课时）

4.7 钢琴音乐中的“民族精粹” （1 课时）

4.8 期末回顾、总结与反思 （1 课时）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

注重“以学生为中心”，采用理论讲授、互动体验、集体研讨、拓展学习相结合的方法开展教学。

（1）理论讲授。基础知识注重言简意赅，深入浅出，注重开放式、研讨式的讲授方式。结合每节课堂的教学重点，引导学生对音乐艺术作品有明确的认识和理性的思考。伴随课程内容讲授进程的推进，带领学生阶段性地梳理和概括课

程学习内容。

（2）互动体验。根据教学内容，建立作品赏析指南。加强音乐聆听，积累音乐鉴赏曲目。注重学生的“融入参与”与“亲身感受”，培养学生音乐音乐审美和赏析能力。组织学生参与乐谱分析，互动联想。充分运用多媒体、新媒体，以及丰富的网络资源，通过轻松愉悦的课堂氛围，充分调动学生学习与思考的主动性，提升学生综合素质。

（3）集体研讨。在讲授中穿插问题，引导学生“带着问题”学习课程，培养学生分析问题和解决问题的能力。组织学生开展话题讨论，引导学生发表个人看法，培养学生在学习中积极自觉思考的意识。

（4）拓展学习。做好课前预习工作，阅读相关教材及乐谱文献资料，初步了解课程内容。结合校园及所在城市的音乐活动，鼓励学生走进音乐厅和剧院，亲临音乐会现场。为学生布置课后反思作业，推荐拓展阅读书目，拓宽知识视野，通过实际音乐作品及案例夯实所学习到的理论知识。倡导课下学习与拓展学习，指导学生利用图书馆、网络等资源，激发学生养成自觉地、研究式的学习习惯和积极乐观的学习心态。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

本课程采用平时成绩与期末考查成绩相结合的方式。平时成绩包括课堂讨论（出勤与参与度），占学期总评成绩的 20%；课后作业，占 30%；期末科研汇报，占 50%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
课堂讨论	主题讨论、课堂参与	20%	1、2、3、4、5
课后作业	论文及简述作业	30%	1、2、3、4、5

科研汇报	主题内容、深度、汇报方法等综合测评	50%	1、2、3、4、5

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

（一）参考文献:

1.李名强主编:《中国钢琴独奏作品百年经典》第一卷——第七卷，上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社，2015

2.于润洋主编:《西方音乐通史》上海音乐出版社，2002

3.周广仁:《钢琴演奏基础训练》高等教育出版社，1990

4.周薇著:《西方钢琴艺术史》上海音乐出版社，2003

5.[苏]涅高兹:《论钢琴表演艺术》人民音乐出版社，1963

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《中国民族乐器与名曲鉴赏》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)中国民族乐器与名曲鉴赏				
	(英文) Appreciation Of Folk Instrument and Music Of China				
课程编码	3117725.01		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	√通识课程 □专业课程				
适用专业	全校本科非音乐专业一年级学生（通识拓展（艺术修养与审美体验））				
开课部门	音乐学院		课程负责人	程珊	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：29	实验：2	实践：1
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《中国民族乐器与名曲鉴赏》是音乐学院为首都师范大学本科生开设的通识课程。为发挥音乐教育的美育功能，旨在弘扬民族音乐文化，增强大学生民族自信心，感受中国传统音乐的魅力。中国民族乐器历史悠久、种类繁多，为中国民族的音乐史贡献了多彩的音乐文献。在漫漫历史长河中，涌现出许多优秀的民族音乐家和民族音乐作品，是我国宝贵的音乐财富。本课程集中而系统地阐述了中国民族乐器发展史、器乐发展、乐种历史发展脉络等。除民族乐器基础概论之外，着重在课程中培养学生正确的音乐审美观和音乐感受力。

三、课程目标

十九大报告中提出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”《中国民族乐器与名曲赏析》这门课程，能够使学生从整体上了解我国民族民间音乐的基本内容，认识民族民间音乐发展的历史、现状，同时，学生还可以从理论课的学习中找到一些研究问题、解决问题的方法。通过本课程的学习，学生的综合素质可以得到大的提高，使学生具有正确的音乐审美观和音乐感受力。具体目标如下:

1. 在全球文化共享的今天,中国民族音乐作为中华民族气节与精神的代表向全世界展示着独有的风姿与魅力。通过各家各派等中国经典民族音乐作品的展示，并以此为切入点，深入浅出的对中国传统音乐的概念和框架进行系统性脉络梳理和贯通。
2. 基本了解有关中国民族音乐主要体裁、形式、乐器、乐种和音乐形态特征等方面的基础知识；掌握有关中国各民族各音乐文化区的区域性特征、音乐文化观念、音乐传统、音乐形成与发展等方面的基本知识。并相对深度的细化学习掌握中国民族乐器简要发展史，包括起源、发展、流派、名家、名曲，音乐风格等。
3. 通过艺术实践和理论学习，提高学生对民族音乐的感性与理性认识，提高音乐分析、鉴赏能力。培养学生对民族音乐的感情，增强民族自信心与自豪感。
4. 针对十三种中国传统民族乐器，八种中国器乐乐种，进行系统的讲解。并通过对风格各异、形式多样的民族音乐文化的学习，激发学生对各民族音乐的感情表达方式和思维方式特点的关注，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，促进创造性思维能力的发展。
5. 以教师课堂授课为主，课堂讨论交流为辅，辅佐学生分组选题研究等方式，把学生自主性学习的能动性最大化,把艺术理论的学习与艺术作品分析结合起来。

课 程目标	支撑毕业要求指标点	支 撑 程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	1.理想信念： 拥	H	【培养目标 1】	H

	护中国共产党的领导，践行社会主义核心价值观，热爱劳动；具有崇高的理想。 2.家国情怀：热爱祖国，树立家国一体意识，继承发扬中华优秀的传统文化，为中华民族大复兴而奋斗。 3.人文精神：具有高尚的道德品质，健康的心理素质和身体素质；了解人文学科、社会科学和自然科学的一般知识，具备人文底蕴，能践行人文关怀。		理想信念与道德规范。热爱祖国，具有远大理想、高尚的道德品质和实 事求是、勤奋创新的科学精神。践行社会主义核心价值观，具有健康的体魄、健全的心智、宽厚的文化修养，具有正确的职业道德、职业操守和社会责任感。	
LO2	4.知识要求：如基础知识、人文社会科学知识、自然科学知识、国情与国际知识、专业知识等。	M	【培养目标 2】 知识基础。具有深厚的人文底蕴，宽广的知识背景，复合型的知识结构，为在本专业领域自主学习奠定坚实的知识储备。	H
L03	5.能力要求：如基础能力、学习能力、	H	【培养目标 3】 专业素养。具有本专	H

	科研能力、创新能力、实践能力等。		业系统的学科专业理论知识，具备熟练的专业技能熟悉本专业发展趋势及相关事务运作机制，熟悉本专业的相关政策、法规和需求。	
L04	6.素质要求：如思想道德素质、文化素质、身心素质、专业素质等。	H	【培养目标 4】研究能力。遵守科学研究的学术规范与学术道德，具有发现问题、提出问题的基本能力，能够运用所学专业的研究方法，发现、解决相关问题。	H
L05	7.国际视野：全球意识、开放心态、积极参加国际学术交流活动。	M	【培养目标 5】创新发展能力。具有科学思维、创新意识和可持续发展理念，具备应用所学知识和技能在本专业领域从事研究、开发、管理或教育等创造性工作的能力。	H
L06	8.反思研究：具有终身学习与专业发展意识，能够发现、	H	【培养目标 6】国际视野与交流合作能力。具备宽厚的文	M

	分析和解决切实的专业问题，提出独特而有创见性的见解。 9.交流合作：团队合作意识。		化修养和宽广的学术视野，有较强的某一门外国语言的听说读写能力，能够熟练地进行文献阅读，具备参与国际交流与合作的基础能力。	

四、教学内容、要求及进度安排

1. 对中国传统音乐系统性脉络梳理和贯通，具体包括课程学习要求、民族音乐概论及分类；民族音乐的特点；民族音乐作品辨析；课堂习题，共 2 学时（支撑课程目标 1）
2. 民族乐器和器乐概论，具体包括：概念与定义；民间器乐在人民生活中的地位；我国民族民间乐器的产生和发展；我国民间乐器使用的分类方法，我国民族器乐发展史，音乐作品赏析，共 2 学时（支撑课程目标 1、2）
3. 深度解析“笛”这件独奏乐器，南北方笛曲音乐风格，南北方笛派代表人物及音乐作品赏析，共 2 学时（支撑课程目标 2、3、4）
4. 深度解析“笙”“唢呐”这件独奏乐器，代表人物、代表曲目，音乐作品赏析，课堂练习，共 2 学时（支撑课程目标 2、3、4）
5. 深度解析“管”这件独奏乐器，代表人物、代表曲目，音乐作品赏析，课堂习题，共 2 学时（支撑课程目标 2、3、4）
6. 深度解析“筝”这件独奏乐器，起源、历史发展脉络，九大筝派介绍，代表人物、代表曲目，音乐作品赏析，共 2 学时（支撑课程目标 2、3、4）
7. 深度解析“琴”这件独奏乐器，从早期记载的年代，形制结构、流派，代表人物，代表曲目等，音乐作品赏析，共 2 学时（支撑课程目标 2、3、4）
8. 深度解析“琵琶”这件独奏乐器，起源、两次历史发展高峰，琵琶的传谱，音乐作品赏析，共 2 学时（支撑课程目标 2、3、4）
9. 深度解析“三弦”这件独奏乐器，起源、不同民族中的三弦，代表人物、代

表曲目，音乐作品赏析，共 2 学时（支撑课程目标 2、3、4）

10. 深度解析，“阮”“箜篌”的起源，分析其断代原因，大同乐社对此类乐器的复制与音乐音响的重建，音乐作品赏析，共 2 学时。（支撑课程目标 2、3、4）
11. 深度解析“胡琴”“鼓”的起源，乐器史，器乐历史发展脉络，音乐作品赏析，共 2 学时。（支撑课程目标 2、3、4）
12. 深度解析器乐乐种“江南丝竹”“广东音乐”。音乐风格，乐队编制，音乐作品赏析，共 2 学时。（支撑课程目标 2、3、4）
13. 深度解析器乐乐种“福建南音”“晋北鼓乐”。音乐风格，乐队编制，音乐作品赏析，共 2 学时。（支撑课程目标 2、3、4）
14. 深度解析乐器发展史中的“曾侯乙墓编钟”敦煌壁画中的乐器与器乐编制”。音乐作品赏析，共 2 学时。（支撑课程目标 2、3、4）
15. 深度解析器乐乐种“弦索十三套”，讲解文人音乐的艺术特征、满蒙音乐风格，音乐家介绍，音乐作品赏析，共 2 学时。（支撑课程目标 2、3、4）
16. 随堂考试，试卷由教师出题。90 分钟，交卷后离开。（支撑课程目标 5）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课程：无

2.学习方法建议：

课堂上，会明确的告知本节课的学习重点。保证考勤，保证听课，保证课堂习题和回答问题的正确性，是本课平时成绩考量重要前提。

课堂演示 PPT 中，下划线的部分是需要掌握、了解、熟悉并可以用自己的话表达出来的知识点。变色的部分是本课的重点内容，也是考试的要点。（可以理解为必考内容）。白色的部分知道、理解即可。

六、考核方式

考试方法：结合自己所学专业，撰写音乐表演艺术理论论文一篇。

由任课教师命题，给出考试论文写作的角度或是直接命题一、二。

采用综合评定方式，其中：平时成绩占 40%，学生课堂实践和出勤率结合；期末论文成绩占 60％，由任课教师评定其分数。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	学生课堂实践和出勤率结合	30%	1.在全球文化共享的今天，中国民族音乐作为中华民族气节与精神的代表向全世界展示着独有的风姿与魅力。通过各家各派等中国经典民族音乐作品的展示，并以此为切入点，深入浅出的对中国传统音乐的概念和框架进行系统性脉络梳理和贯通。 2.基本了解有关中国民族音乐主要体裁、形式、乐器、乐种和音乐形态特征等方面的基础知识；掌握有关中国各民族各音乐文化区的区域性特征、音乐文化观念、音乐传统、音乐形成与发展等方面的基本知识。并相对深度的细化学习掌握中国民族乐器简要发展史，包括起源、发展、流派、名家、名曲，音乐风格等。

课堂习题	逻辑性的分析与简单表述	30%	3.通过艺术实践和理论学习，提高学生对民族音乐的感性与理性认识，提高音乐分析、鉴赏能力。培养学生对民族音乐的感情，增强民族自信心与自豪感。 4.针对十三种中国传统民族乐器，八种中国器乐乐种，进行系统的讲解。并通过对风格各异、形式多样的民族音乐文化的学习，激发学生对各民族音乐的感情表达方式和思维方式特点的关注，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，促进创造性思维能力的发展。 5.以教师课堂授课为主，课堂讨论交流为辅，辅佐学生分组选题研究等方式，把学生自主性学习的能动性最大化，把艺术理论的学习与艺术作品分析结合起来。
笔试成绩	期末笔试	40%	期末考试的形式为试

			卷，90 分钟之内完成

六、教材、参考文献与其他教学资源

1. 周青青，《中国民间音乐概论》,人民音乐出版社
2. 王次炤，《艺术学基础知识》,中央音乐学院出版社
3. 《音乐学基础知识问答》,中央音乐学院
4. 伍国栋，《民族音乐学概论》，人民音乐出版社
5. 王耀华，杜亚雄，《中国传统音乐概论》，上海音乐学院
6. 于会泳，《腔词关系研究》，中央音乐学院
7. 鲍元恺，《炎黄风情二十四首组曲谱集》，私人版权，本课教材专用

七、备注

《中国曲艺与民间歌曲赏析》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)《中国曲艺与民间歌曲赏析》				
	(英文)（Appreciation Of Narrative Singing And Folk Song Of China）				
课程编码	3117724.01		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	√通识课程 □专业课程				
适用专业	全校本科非音乐专业一年级学生（通识拓展（艺术修养与审美体验））				
开课部门	音乐学院		课程负责人	程珊	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：20	实验：2	实践：10
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《中国曲艺与民间歌曲赏析》是音乐学院为首都师范大学本科生开设的通识课程。为发挥音乐教育的美育功能，旨在弘扬民族音乐文化，增强大学生民族自信心，感受中国传统音乐的魅力。本课程集中而系统的讲述了我国曲艺音乐的历史起源、发展脉络、唱腔结构类型、舞台表演方式等内容；以及民间歌曲的特点、体裁、艺术特征等内容。赏析三十余首民歌，介绍曲艺演唱名家，介绍弦师、琴师并对我国民族音乐的概念之下的传统音乐进行梳理和贯通；对民间歌曲、说唱音乐，在艺术特点和音乐形态、审美情趣等方面进行详细的学习和实践。实践内容包括：学习二十余首民歌演唱和两首曲艺音乐的小段演唱。

三、课程目标

十九大报告中提出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”《中国民族乐器与名曲赏析》这门课程，能够使学生从整体上了解我国民族民间音乐的基本内容，认识民族民间音乐发展的历史、现状，同时，学生还可以从理论课的学习中找到一些研究问题、解决问题的方法。通过本课程的学习，学生的综合素质可以得到大的提高，使学生具有正确的音乐审美观和音乐感受力。具体目标如下:

1. 中国传统音乐系统性脉络梳理和贯通，并通过对风格各异、形式多样的民族音乐文化的学习,激发学生对各民族音乐的感情表达方式和思维方式特点的关注，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，促进创造性思维能力的发展。
2. 中国曲艺音乐（说唱音乐）概论；民间歌曲概论及艺术特征辨析
3. 曲艺名家、名曲赏析，模唱小段曲艺音乐（京韵大鼓、苏州评弹），强调演唱风格、咬字及唱腔模仿。
4. 学习演唱不少于 20 首的民间歌曲。给予学生不少于 30 首的民间歌曲谱例。
5. 以教师课堂授课为主，课堂讨论交流为辅，辅佐学生分组选题研究等方式，把学生自主性学习的能动性最大化,把艺术理论的学习与艺术作品分析结合起来。

课 程目标	支撑毕业要求指标点	支 撑 程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	1.理想信念：拥护中国共产党的领导，践行社会主义核心价值观，热爱劳动;具有崇高的理想。 2.家国情怀：热爱祖国，树立家国一体意识，继承发扬中华优秀的传统文化，	H	【培养目标 1】 理想信念与道德规范。热爱祖国，具有远大理想、高尚的道德品质和实 事求是、勤奋创新的科学精神。践行社会主义核心价值观,具有健康的体魄、	H

	为中华民族大复兴而奋斗。 3.人文精神：具有高尚的道德品质，健康的心理素质和身体素质；了解人文学科、社会科学和自然科学的一般知识，具备人文底蕴，能践行人文关怀。		健全的心智、宽厚的文化修养，具有正确的职业道德、职业操守和社会责任感。	
LO2	4.知识要求：如基础知识、人文社会科学知识、自然科学知识、国情与国际知识、专业知识等。	M	【培养目标 2】知识基础。具有深厚的人文底蕴，宽广的知识背景，复合型的知识结构，为在本专业领域自主学习奠定坚实的知识储备。	H
L03	5.能力要求：如基础能力、学习能力、科研能力、创新能力、实践能力等。	H	【培养目标 3】专业素养。具有本专业系统的学科专业理论知识，具备熟练的专业技能熟悉本专业发展趋势及相关事务运作机制，熟悉本专业的相关政策、法规和需求。	H

L04	6.素质要求：如思想道德素质、文化素质、身心素质、专业素质等。	H	【培养目标 4】研究能力。遵守科学研究的学术规范与学术道德，具有发现问题、提出问题的基本能力，能够运用所学专业的研究方法，发现、解决相关问题。	H
L05	7.国际视野：全球意识、开放心态、积极参加国际学术交流活动。	M	【培养目标 5】创新发展能力。具有科学思维、创新意识和可持续发展理念，具备应用所学知识和技能在本专业领域从事研究、开发、管理或教育等创造性工作的能力。	H
L06	8.反思研究：具有终身学习与专业发展意识，能够发现、分析和解决切实的专业问题，提出独特而有创见性的见解。 9.交流合作：团队合作意识。	H	【培养目标 6】国际视野与交流合作能力。具备宽厚的文化修养和宽广的学术视野，有较强的某一门外国语言的听说读写能力，能够熟练地进行文献阅读，具备参与国际交流与合作的基础能力。	M

四、教学内容、要求及进度安排

1. 中国传统音乐系统性脉络梳理和贯通，具体包括课程学习要求、民族音乐概论及分类；民族音乐的特点；民族音乐作品辨析；课堂习题，共2学时，（支撑课程目标1、2、3）
2. 民间歌曲概论，具体包括：概念与定义；民间歌曲分类；民间歌曲的历史发展脉络；民间歌曲的特点。民间歌曲艺术特征辨析、音乐形态辨析，学习演唱江苏民歌《孟姜女》、山西民歌《绣荷包》、陕北民歌《走绛州》，课堂练习，共2学时（支撑课程目标2、4）
3. 民间歌曲艺术特征辨析、音乐形态辨析。湖南民歌赏析《沣水船夫号子》，学习演唱河北民歌《小放牛》《小白菜》《茉莉花》，音乐作品赏析，课堂练习，共2学时（支撑课程目标2、4）
4. 民间歌曲艺术特征辨析、音乐形态辨析，陕西民歌赏析《夫妻逗趣》，学习演唱河北民歌《对花》，云南民歌《小河淌水》《放马山歌》，云南民歌《猜调》，音乐作品赏析，课堂练习 共2学时（支撑课程目标2、4）
5. 民间歌曲艺术特征辨析、音乐形态辨析，四川民歌与山西民歌辨析《绣荷包》，学习演唱四川民歌《槐花几时开》《黄杨扁担》《太阳出来喜洋洋》，音乐作品赏析，课堂习题，共2学时（支撑课程目标2、4）
6. 民间歌曲艺术特征辨析、音乐形态辨析，江苏苏州民歌《紫竹调》赏析，学习演唱江苏无锡民歌《无锡景》、江苏扬州民歌《杨柳青》、江苏江都民歌《拔根芦柴花》，音乐作品赏析，课堂阶段性复习或阶段性测验，共2学时（支撑课程目标2、4）
7. 中国曲艺音乐概论，具体内容包括：概论、定义与解析、历史发展脉络、曲艺曲种介绍与分类，曲艺音乐的艺术形式、艺术特点辨析，曲艺音乐作品赏析，共2学时（支撑课程目标2、3）
8. 中国曲艺音乐辨析，具体内容包括：说唱音乐的唱腔结构类型的深度解析；说唱曲种“单弦牌子曲”与唱腔结构类型“曲牌联套体”的辨析，曲艺音乐作品赏析，单弦牌子曲的曲艺名家、名曲介绍共2学时（支撑课程目标2、3）
9. 中国曲艺音乐辨析，具体内容包括：说唱音乐的唱腔结构类型的深度解

析；说唱曲种“京韵大鼓”与唱腔结构类型“板腔体”的辨析，京韵大鼓的曲艺名家、名曲介绍，学习演唱京韵大鼓《丑末寅初》小段，共 2 学时，（支撑课程目标 2、3）

10. 中国曲艺音乐辨析，具体内容包括：说唱曲种“苏州弹词”的辨析，苏州弹词的演唱名家、名曲介绍，学习演唱苏州弹词《宫怨》小段，说唱曲种“四川清音”的辨析，共 2 学时（支撑课程目标 2、3）
11. 中国曲艺赏析，具体内容包括：说唱曲种“福建南音”、“河南大调曲子”辨析；福建南音专用谱“工乂谱”介绍；河南大调曲子衍生音乐产物——河南板头曲赏析。名家、名曲介绍，共 2 学时。（支撑课程目标 2、3）
12. 中国曲艺赏析，具体内容包括：相声、评书、评话辨析，介绍语言类曲艺的定义与概念，语言结构类型、戏剧冲突与喜剧包袱的关系。名家介绍，作品赏析，共 2 学时。（支撑课程目标 2、3）
13. 组织学生现场欣赏曲艺艺术，体验茶馆音乐文化。演出单位：北京曲艺团。地点：老舍茶馆。（支撑课程目标 5）
14. 组织学生现场欣赏曲艺艺术，体验茶馆音乐文化。演出单位：北京曲艺团。地点：老舍茶馆。（支撑课程目标 5）
15. 随堂口试：演唱 1-2 首民歌，可自选。演唱曲艺小段，二选一，必选。（支撑课程目标 5）
16. 随堂笔试：由任课教师出题，60 分钟试卷一份，当堂完成交卷后离开。（支撑课程目标 5）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课程：无

2.选修条件：建议具备初等识谱能力的学生优先选择，简谱或五线谱均可，但不是必须具备该条件才可以选课。

3.学习方法建议：

课堂上，会明确的告知本节课的学习重点。保证考勤，保证听课，保证课堂习题和回答问题的正确性，是本课平时成绩考量重要前提。

课堂演示 PPT 中，下划线的部分是需要掌握、了解、熟悉并可以用自己

的话表达出来的知识点。变色的部分是本课的重点内容，也是考试的要点。（可以理解为必考内容）。白色的部分知道、理解即可。

六、考核方式

考试方法：结合自己所学专业，撰写音乐表演艺术理论论文一篇。

由任课教师命题，给出考试论文写作的角度或是直接命题一、二。

采用综合评定方式，其中：平时成绩占 40%，学生课堂实践和出勤率结合；期末论文成绩占 60％，由任课教师评定其分数。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	学生课堂实践和出勤率结合	30%	1. 中国传统音乐系统性脉络梳理和贯通，并通过对风格各异、形式多样的民族音乐文化的学习，激发学生对各民族音乐的感情表达方式和思维方式特点的关注，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，促进创造性思维能力的发展。 2. 中国曲艺音乐（说唱音乐）概论；民间歌曲概论及艺术特征辨析
期末口试	自选模唱与必选模唱	40%	3.曲艺名家、名曲赏析，模唱小段曲艺音乐（京韵大鼓、苏州评弹），强

			调演唱风格、咬字及唱腔模仿。 4.学习演唱不少于20首的民间歌曲。给予学生不少于30首的民间歌曲谱例。
笔试成绩	期末笔试	30%	以教师课堂授课为主，课堂讨论交流为辅，辅佐学生分组选题研究等方式，把学生自主性学习的能动性最大化，把艺术理论的学习与艺术作品分析结合起来。

七、教材、参考文献与其他教学资源

8. 周青青，《中国民间音乐概论》,人民音乐出版社

9. 王次炤，《艺术学基础知识》,中央音乐学院出版社

10. 《音乐学基础知识问答》,中央音乐学院

11. 伍国栋，《民族音乐学概论》，人民音乐出版社

12. 王耀华，杜亚雄，《中国传统音乐概论》，上海音乐学院

13. 于会泳，《腔词关系研究》，中央音乐学院

14. 鲍元恺，《炎黄风情二十四首组曲谱集》，私人版权，本课教材专用

八、备注

《中外音乐鉴赏》教学大纲

(针对通识课)

一、课程信息:

课程名称	中外音乐鉴赏			
	Music Appreciation			
课程编码	3117003	课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程			
适用专业	良乡校区新生			
开课部门	音乐学院	课程负责人	宋戚	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	汉语			
先修课程	无			

二、课程内容简介

本课程为学校通识性公选课，主要面向在校大学生开设，旨在培养青年学生的音乐感知与审美能力。该课程意在使学生树立良好的艺术审美观，进一步提升学生们的音乐审美品位。最终，使得学生具备良好的音乐艺术鉴赏能力，以期形成自身独特的音乐价值判断力。课程首以“如何聆听音乐”切入，试图“鱼渔皆受”——在讲授具体中外音乐作品、风格的同时，引导学生以自身的审美方式感受音乐。通过对接受、聆听音乐的“联觉”原理的剖析，使得学生们能以无任何聆听负担的状态去切身感受音乐的魅力所在。最终，在讲授具体音乐家、音乐作品及其

风格归属等知识之前，告知学生“音乐何需懂”的内涵。同时，在教学过程中还会适时地加入一些音乐专业的术语，但目的并不在于此。而让学生们在“忽略”专业知识的情况下，积累并丰富自身的音乐审美经验，才是此课程开设的关键性意义所在。整个课程的学习要义在于欣赏与体验的部分。

本课程的教学内容大致分为四个部分：第一部分内容将用欣赏的实例片段重点介绍音乐构成的诸项基本要素，进而切入音乐作品的构成方式。需要4个学时。第二至四部分，带领学生们了解并熟悉中、西方音乐史，以及中国传统音乐领域那些具有代表性的作曲家及经典作品。其中，第二部分主要以中国音乐史上的文人音乐、学堂乐歌，近代早期学院派音乐创作、抗日救亡歌咏运动，以及20世纪80年代的“新潮音乐”代表作品等为授课的主体内容，为8学时。进入至学期中叶，开始第三部分内容的讲解。该部分将会以8学时的容量介绍中国传统音乐的分类与特点，使得学生了解并掌握我国各类民族民间音乐的多元化风格属性。第四部分内容，则以中、西方音乐，尤其是西方音乐的重要体裁、音乐风格、代表作曲家及作品的学习与讨论为主，共计12学时。

三、课程目标

L1：本课程为艺术类别的通识课，其旨在培养非音乐专业学生的音乐艺术审美能力，激发学生们聆听中国传统音乐、当代作曲家作品，以及西方古典音乐、现代音乐的审美兴趣。意在积累大学生的艺术音乐听觉的审美经验，进而提升学生们的音乐审美品位。该门课将以教师讲授为主，学生们互相讨论为辅的课堂形式展开教学。课程主要建立在聆听实践的基础上，以期培养全面发展的大学生人才。

L2：该课程旨在让学生通过对风格各异、结构多样的中外音乐风格及作曲家经典作品的聆听与学习，激发学生探究音乐艺术文化的志趣，领会经典音乐的美学特质。进一步引领学生能主动地进行课程相关内容的探讨，培养和发展他们的探索精神和创新意识，并促进创造性思维能力的发展。

L3：整个课程旨在让学生获得有关中、西方经典音乐的主要体裁、形式、乐器与音乐形态特征等方面的基础知识。并以此将知识探索的视野拓宽至有关西方宗教文化的发展、分布与阶段性特征。通过课上的小组研讨，提高学生对中西

方音乐之感性与理性认识，提高对艺术音乐的鉴赏能力，并以比较的视角进一步透视中西方音乐文化的差异，领会不同音乐话语体系的真髓。

课程目标	支撑毕业要求指标点 【此列需要公共课部门根据各自学科特点，自行描述】	支撑程度	支撑培养目标指标点 【学校整体培养目标核心素养】	支撑程度
LO1	旨在激发学生们聆听中国传统音乐、当代作曲家作品，以及西方古典音乐、现代音乐的审美兴趣。	H	具备综合优良素质	H
LO2	通过对接受、聆听音乐的“联觉”原理的剖析，使得学生们能以无任何聆听负担的状态去切身感受音乐的魅力所在。	H	具备高品质的艺术审美能力	H
L03	提高学生对中西方音乐之感性与理性认识，提高对艺术音乐的鉴赏能力，并以比较的视角进一步透视中西方音乐文化的差异，领会不同音乐话语体系的真髓。	H	提高音乐艺术的感受力与鉴赏力	H

四、教学内容、要求及进度安排

一、音乐欣赏的基本素养与“联觉”心理能力的唤起　学时 2

（三）音乐欣赏的传统路径与要旨、目的

（四）音乐中的联觉效应

（五）音乐艺术价值的生成。

教学要求：由具体作品引入，带领学生进入纯感性的听觉状态。

重点、难点：进一步解决“听不懂”古典音乐的困境。

二、音乐的组织结构、风格　学时 2

（一）认知音乐构成的基本要素

（二）旋律主题、节奏

（三）织体、力度、音色

教学要求：以提问的方式谈音乐表现要素的感受（下同）

三、学堂乐歌与李叔同　学时 2

（一）学堂乐歌的产生背景

（二）学堂乐歌的题材及创作特点

（三）学堂乐歌的代表人物及其作品

（四）李叔同一生的艺术造诣与贡献

四、20 世纪 20 年代“国立音专”作曲家群　学时 2

（一）萧友梅的音乐创作

（二）黄自及其四大弟子作曲家相关的历史背景

（三）作曲家群的音乐作品剖析与鉴赏

五、20 世纪 30 年代抗日救亡歌咏运动　学时 2

（一）抗日救亡歌咏运动的背景

（二）抗日救亡歌咏运动的具体代表作品之风格

（三）人民音乐家聂耳与冼星海的音乐创作

六、“新潮音乐”与新音乐审美取向 学时 2

（一）20 世纪改革开放新一代作曲家的作品风格

（二）谭盾、瞿小松、叶小刚的音乐创作

（三）陈其钢、刘索拉的音乐创作观

七、中国传统音乐与文人音乐 学时 2

（一）中国传统音乐的概念与组成

（二）古琴音乐及其代表人物、作品

（三）姜白石的词调音乐

八、民间歌曲与说唱音乐 学时 2

（一）民歌的分类、风格

（二）民歌的功用

（三）说唱音乐的分类与特点

九、昆曲、京剧与地方戏曲剧种 学时 2

（一）戏曲音乐的唱腔

（二）流派与剧种

（三）昆曲的艺术魅力

（四）京剧的形成与板腔特点

十、民族器乐音乐赏析 学时 2

（一）琵琶、二胡、古筝等独奏作品

（二）丝竹乐与吹打乐等合奏作品

十一、中外艺术歌曲 学时 2

（一）中国近代作曲家的艺术歌曲风格

（二）西方浪漫主义时期舒伯特、舒曼

（三）晚期浪漫派理查·施特劳斯的艺术歌曲创作

十二、西方大型声乐体裁 学时 2

（一）清唱剧、康塔塔的音乐特点

（二）法、意、德歌剧的发展及其风格流派

十三、协奏曲的兴起与发展 学时 2

（一）莫扎特的钢琴协奏曲

（二）浪漫主义时期小提琴协奏曲代表作

（三）中国的小提琴协奏曲《梁祝》

十四、交响乐体裁的分类与风格特征 学时 2

（一）标题性序曲、标题交响曲

（二）交响诗代表作

（三）交响音画、儿童交响音画

十五、贝多芬与人声交响曲 学时 2

（一）贝多芬其人

（二）《合唱幻想曲》与《第九交响曲》（“合唱”）

十六、西方现代音乐的开端——印象主义音乐 学时 2

（一）德彪西印象主义音乐作品

（二）拉威尔的印象风格与“新古典主义”作品

五、先修课要求及教学方法建议

1、教学策略：本课程无先修课要求，其主要以教师的课堂讲授与聆听实践指导相结合，辅有小组命题研讨等其他修学方式。

2、方法建议：鼓励学生在吸收课堂理论知识的基础上，走进音乐厅和歌剧院，亲临音乐会现场，并结合课堂所学理论，进一步提升自身的音乐审美水平。

六、考核方式

1.考核目标：考察学生对中西方音乐的鉴赏能力，以及通过对中西方音乐文化比较，领会不同音乐话语体系的真髓。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
音乐作品听辨	3. 测评学生们对中国传统音乐、当代作曲家作品聆听的积累状态，激发他们对西方古典音乐、现代音乐的审美兴趣。 4. 培养大学生的艺术音乐听觉的审美经验，进而提升学生们的音乐审美品位。	30%	L01、L02
文论随感写作	1.学生们以随感的写作形式，呈现他们对于中国传统音乐和西方艺术音乐的个人审美、体会与认知。 2、通过学生们文论随感的写作，意在反哺课堂的教学设计与内容调整。	70%	L03

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

5. 钱仁康、胡企平：《音乐鉴赏》，北京大学出版社，2005 年。

6. [美]罗杰·凯密恩：《听音乐》，王美珠、陈美鸾译，世界图书出版公司，2008 年。

7. [美]克雷格·莱特：《聆听音乐》，余志刚、李秀军译，三联书店，2012 年。

8. 张前、王次炤：《音乐美学基础》，人民音乐出版社，1992 年。

《当代西方艺术理论著作选读》教学大纲

一、课程信息

课程名称	当代西方艺术理论著作选读				
	Selected Works of Contemporaty Western Art Theory				
课程编码	3031068		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	各专业				
开课部门	政法学院哲学系		课程负责人	吴江	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程将尝试以富有启发性的方式整合前沿性与深入性，用通俗易懂的方式引导学生阅读当代西方艺术理论领域的重要著作，解读这些著作中的核心概念和关键思想。课程涉及马丁·海德格尔、克莱门特·格林伯格、麦克尔·弗雷德、斯拉沃热·齐泽克等哲学及艺术研究领域的思想家。

三、课程目标

引导学生阅读当代西方艺术理论的重要著作，从而一方面有助于从哲学层面洞察艺术的本质和多元性，另一方面有助于更好地以一种艺术批评的视角理解千

姿百态的当代艺术作品。

L01：使学生能比较清晰和准确地掌握当代西方艺术史的思想发展脉络，主要人物及其主要观点，更好的把握艺术发展规律，锻炼和提高理论思维能力。

L02：其间涉及到的人物众多，思想脉络复杂，学生应对当代西方艺术史形成一个宏观的把握，以艺术哲学理论问题和主要发展线索带动整体性的学习。

L03：学生在以《艺术理论基本文献 · 西方当代卷》一书的框架和指导下加以学习，一方面有助于从哲学层面洞察艺术的本质和多元性，另一方面有助于更好地以一种艺术批评的视角理解千姿百态的当代艺术作品。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	1-1	M	1	M
LO2	3-2	H	2	H
L03	4-2	H	5	H

四、教学内容、要求及进度安排

（一）格林伯格：现代主义绘画；夏皮罗：现代艺术——19 与 20 世纪 学时 2 支撑课程目标 1、2

主要内容：西方现代艺术的诞生 西方现代艺术的主要发展 西方现代艺术的主要问题；格林伯格、夏皮罗的艺术思想。

教学要求：掌握西方现代艺术萌生和发展的脉络，对西方现代艺术发展演变史有一个宏观的把握。

重点、难点：重点掌握西方现代艺术的基本脉络。

（二）弗雷德：艺术与物性 学时 4 支撑课程目标 1、3

主要内容： 弗雷德的方法论

教学要求：掌握弗雷德的艺术分析基本思想。

重点、难点：弗雷德：物性概念。

（三）海德格尔：艺术作品的起源、技术问题、世界图像的时代 学时 4 支撑课程目标 1、3

主要内容： 海德格尔的艺术学说、认识论

教学要求：掌握海德格尔的艺术学说、认识论的基本内容

重点、难点： 海德格尔的艺术学说思想和研究方法

（四）克劳斯：触感 学时 2 支撑课程目标 1、3

主要内容：克劳斯的艺术认识论

教学要求：掌握克劳斯的艺术思想基本内容

重点、难点：克劳斯关于触感的基本定义和特征

（五） 朗西埃：可感性的分配 学时 2 支撑课程目标 1

主要内容：朗西埃对“可感性”的理解

教学要求：掌握朗西埃对“可感性”分析的核心内容

重点、难点：朗西：“可感性”。

（六）利奥塔：非人 学时 4 支撑课程目标 1、4

主要内容：利奥塔的艺术思想基本状况

教学要求：掌握利奥塔的艺术思想的核心内容

重点、难点： 利奥塔的艺术思想对“非人”的理解

（七）丹托的艺术理论；福斯特：来日非善 学时 4 支撑课程目标 1

主要内容：孟丹托的艺术理论；福斯特：来日非善

教学要求： 掌握丹托的艺术理论、福斯特的艺术理论。

重点、难点：福斯特：来日非善。

（八）形式美学 学时 2 支撑课程目标 1、2

主要内容： 了解形式美学理论

教学要求：掌握形式美学理论的主要内容

重点、难点：理解形式美学理论的思想。

（九）沃尔夫林：美术史的基本概念 学时 2 支撑课程目标 1、2

主要内容：了解沃尔夫林美学思想的基本内容

教学要求:。掌握沃尔夫林美学思想的核心思想

重点、难点：理解沃尔夫林美学思想

（十）萨特韦尔：美的六种命名 学时 2 支撑课程目标 1、2

主要内容： 了解萨特韦尔的美学理论

教学要求：掌握萨特韦尔的美学理论的主要内容

重点、难点：理解萨特韦尔的美学理论的思想。

（十一）阿尔都塞：意识形态和意识形态国家机器　学时 2　支撑课程目标 1、2

主要内容：　了解阿尔都塞的理论

教学要求：掌握阿尔都塞关于意识形态和意识形态国家机器理论的主要内容

重点、难点：理解阿尔都塞关于意识形态和意识形态国家机器理论的思想。

（十二）潘诺夫斯基：哥特式建筑与经院哲学　学时 2　支撑课程目标 1、2

主要内容：　了解潘诺夫斯基的美学理论

教学要求：掌握潘诺夫斯基的美学理论的主要内容

重点、难点：理解潘诺夫斯基的美学理论的思想。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：无

六、考核方式

1.考核目标：考查学生对若干作品的深入理解程度。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交论文。	课程涉及的思想家及其著作。	100%	1、2、3、4

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 周宪:《艺术理论基本文献·西方当代卷》, 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2014 年。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《当代西方艺术与媒介》教学大纲

一、课程信息

课程名称	当代西方艺术与媒介				
	Contemporary Western Art and Media				
课程编码	3031069		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☑通识课程 ☐专业课程				
适用专业	各专业				
开课部门	政法学院哲学系		课程负责人	吴江	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

媒介在人类社会中发挥着巨大作用，并且尚在不断快速发展，而艺术领域更是不乏各种新媒介的积极使用者。近年来，学者从媒介视角研究艺术作品的兴趣不断增加。有鉴于此，本课程尝试将传播学的前沿成果与艺术理论结合起来，阐释当代艺术领域中的艺术媒介问题。

三、课程目标

本课程聚焦现当代艺术的广阔视域，借助大量艺术作品案例来呈现不同主题下的艺术作品对媒介的运用。

L01：使学生能比较清晰和准确地掌握艺术领域与传播学领域之间的关系，更好的把握艺术发展规律，锻炼和提高理论思维能力。

L02：使学生能够从媒介视角研究艺术作品，以艺术哲学理论问题和主要发展线索带动整体性的学习。

L03：学生在借助大量艺术作品案例的情况下，理解不同主题下的艺术作品对媒介的运用情况，在以《西方美学史》《全球视野下的当代艺术》两书的框架和指导下加以学习。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	1-1	M	1	M
LO2	3-2	H	2	H
L03	4-2	H	5	H

四、教学内容、要求及进度安排

（一）当代西方媒介与文化 学时 2 支撑课程目标 1、2

主要内容：当代西方媒介的诞生、主要发展、主要问题和核心关切。

教学要求：掌握西方媒介萌生和发展的脉络，对西方现代媒介传播状况有一个宏观的把握，并以此理解西方文化的基本特性。

重点、难点：重点掌握媒介与文化的关系。

（二）当代西方文化和审美理论 学时 8 支撑课程目标 1、3

主要内容： 当代西方文化中的审美理论

教学要求：掌握各种审美理论的基本思想。

重点、难点：各种审美理论的异同。

（三）当代西方媒介 学时 4 支撑课程目标 1、3

主要内容：了解当代西方媒介的发展状况

教学要求：掌握当代西方媒介的前沿研究内容

重点、难点： 当代西方媒介的前沿研究方法

（四）当代西方观念与艺术主题 学时 14 支撑课程目标 1、3

主要内容：了解当代西方观念与艺术主题

教学要求：掌握观念与艺术主题的基本内容

重点、难点：把握各种主题：（1）空间（2）时间（3）政治（4）认同（5）身份（6）生命（7）科技

（五）大众文化与日常生活审美化 学时 4 支撑课程目标 1

主要内容：大众文化与日常生活审美化

教学要求：掌握大众文化对审美的新的要求

重点、难点：日常生活审美化。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：无

六、考核方式

1.考核目标：考查学生思考社会问题、社会现象的能力和原创性思维。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
制作作品	制作一个能够反映当代社会思想和社会问题的装置艺术品，以复印彩色照片的形式上交。教师将根据其深刻性和原创性进行打分。	100%	1、2、3、4

3.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.西方美学史，朱光潜，人民文学出版社。

2.全球视野下的当代艺术，邵亦杨，北京大学出版社。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

《初级摄影技术与实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	初级摄影技术与实践			
	Planetary Earth: Its Evolution and Origin			
课程编码	3090517	课程性质	□必修	√选修
课程类型	√通识课程 □专业课程			
适用专业	全校各专业本科生			
开课部门	资源环境与旅游学院	课程负责人	尹刚	
学时学分	学分：2 总学时：32	理论：16	实验：/	实践：16
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

《初级摄影技术与实践》是一门面向全校所有专业学生的公共选修课，旨在教授摄影的基本技术和创作技巧。课程内容包括摄影基础知识，如相机的构造与功能、曝光原理、光圈与快门速度的控制、焦距与景深的应用等。学生将学习如何正确使用单反相机、微单相机和智能手机进行摄影，以及如何选择和运用镜头。课程运用课堂教学、外拍实践、作品赏析、总结展示的方式，讲解相机基本结构、成像原理，了解摄影基本原理；讲解相机基本的操作，掌握相机的使用方法和技巧；讲解摄影构图方法，掌握摄影构图技巧；讲解取景和成像，通过外拍教学，进行实践，达到学以致用的目的，提高摄影水平，培养学生发现美、分享美、欣赏美的良好情操，提升艺术修养与审美体验。

三、课程目标

1. 掌握摄影基础技术，提高构图与光线运用能力，学习多种摄影类型
2. 增强摄影实践经验，培养创意表达与审美能力，掌握后期处理基本技能

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	师德规范		师德优秀	
LO2	教育情怀		教学突出	
L03	学科素养		全面育人	
L04	教学能力		终身发展	H
L05	班级指导			
L06	综合育人	H		
L07	学会反思	M		
L08	沟通合作	M		

四、教学内容:

第一章　摄影艺术概论

第一节　摄影艺术美学

1、摄影是技术与艺术的结合。

2、摄影者的艺术修养和观察、表现力。

3、摄影艺术的美学特征及表现。

4、摄影者摄影意识的内涵及培养方法。

第二节　摄影发展史

1、中国古代对摄影光学的贡献。

2、西方摄影基础的发展及传入。

3、早期世界流行的几种摄影法。

第二章　照相机

第一节　照相机的种类及构造

1、照相机的种类。

2、相机的主要构造。

第二节　相机的主要装置

1、镜头的构造与性能。

2、光圈的作用与调节。

3、快门的种类、作用及快门速度的调节。

4、聚焦装置的作用、种类及调节。

5、取景装置的种类与使用差别。

6、滤镜的种类与特点。

第三节　照相机的使用知识

1、装卸胶片的方法。

2、选择光圈、快门，检查曝光。

3、手持相机拍摄的方法。

4、取景、测距、拍摄。

5、相机使用时的注意事项。

第三章　镜头

1、镜头的种类及特点。

2、焦距与成像效果。

3、口径与大口径的优点。

4、镜头的像差。

第四章　胶卷

1、彩色胶卷的种类、性能与选择。

2、黑白胶卷的种类、性能与选择。

3、胶卷的感光度、颗粒度与解像力。

4、胶卷的反差性与宽容度。

5、胶卷的灰雾度与保存性。

6、胶卷的性能的内在规律。

7、胶卷的使用常识。

第五章　摄影构图

第一节　　摄影构图中的常用要素

1、构图中常用的要素：形状、线条、影调、色调。

2、形状的分类与变形的形式。

3、线条的形态与结构形式。

4、影调的表现方法及画面基调的处理。

5、构图中色彩的运用以及色彩基调的构成

第二节　　摄影画面的构成形式

1、在摄影画面中合理的安排主体的位置，以形成兴趣中心。

2、前景的作用及运用。

3、区分主体与背景的方法。

4、构图的基本法则。

5、圆形构图、三角形构图、S 型构图、框式构图等摄影画面的基本构图形式及特点。

6、摄影位置：距离、方位、角度的选择。

第六章　数码摄影

1、数码摄影的特点。

2、数码相机的性能及使用方法。

3、数码相机的菜单的调节与预设。

4、数码影像的输入与输出。

第七章　相机操作实践

1、实地操作相机

2、学生相机功能演练与教师指导

第八章　室内静物拍摄

1、选择与布置静物

2、灯光设置与拍摄角度

3、学生拍摄实践与作品讨论

第九章　户外风景摄影

1、户外自然光的使用

2、风景摄影的构图技巧

3、学生拍摄实践与作品分享

第十章　人像摄影实践

1、人像拍摄的构图与光线运用

2、模特的选择与引导

3、学生拍摄实践与作品点评

五、课程考试与评估：

学生将通过摄影作品的创作与展示进行考核。

六、教材与教学参考书

1、《数码摄影基础教程》李楠，人民邮电出版社, 2020

2、《摄影的艺术》梁波，人民邮电出版社，2021

《故宫学》教学大纲

一、 课程信息

课程名称	故宫学				
	The Forbidden City Science				
课程编码	3091040		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	√通识课程 □专业课程				
适用专业	全校一年级本科生				
开课部门	资源环境与旅游学院		课程负责人	刘洪利	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：26	实验：/	实践：6
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容介绍

“故宫学”是一门综合学科。涉及到历史、政治、建筑、器物、文献、艺术、宗教、民俗、科技等许多方面。故宫学的研究范围大致有六个方面：故宫古建筑（紫禁城）；院藏百万件文物；宫廷历史文化遗存；明清档案；清宫典籍；近80年的故宫博物院的历程。故宫从1420年建成至今，虽经多次维修、重建、改建，但仍保持了始建时的基本格局并遗存了许多不同时代的建筑物。它作为中国古代宫殿建筑发展的集大成者，在建筑技术和建筑艺术上代表了中国古代官式建筑的最高水平。雄伟壮丽、千门万户的古老皇宫，每天吸引着数万中外游客驻足观赏，又以其深邃的文化底蕴和巨大的多方面价值成为人们深入研究的对象。利

用 32 学时为学生讲授以上内容。

三、课程目标

1.开展故宫学的科学普及工作，建立故宫学的概念，全面理解故宫作为中国古代皇家宫殿的独特地位与价值；

2.学习故宫深厚的传统文化，掌握故宫的历史发展脉络和主要事件；

3.熟悉故宫建筑群的布局和设计原理，深入了解故宫收藏的艺术珍品及其文化意义；

4.培养对中国传统文化的深厚兴趣和鉴赏能力，提升学生的学术研究能力和跨学科综合素养；

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	理想信念	H	学科素养	
LO2	家国情怀	H	实践能力	H
L03	人文精神	M	团队合作	
L04	知识要求		国际视野	
L05	能力要求		终身学习	M
L06	国际视野			
L07	身心健康			

四、教学内容和学时分配

1．故宫古建筑　学时 4

2.　院藏百万件文物　学时 6

3.　宫廷历史文化遗存　学时 6

4.　明清档案　学时 6

5.　清宫典籍　学时 2

6.　故宫博物院的历程　学时 2

7. 故宫实习　学时 6

五、先修课要求及教学策略与方法建议

《故宫学》是一门综合性较强的课程，涉及历史、文化、建筑、艺术等多个领域。为更好地理解和掌握课程内容，建议学生在修读本课程前具备以下背景知识：

1. 中国历史基础：了解中国古代尤其是明清时期的历史背景，有助于理解故宫的历史地位和文化意义。
2. 艺术与建筑基础：对中国古代建筑和艺术有基本的认识，能够理解故宫建筑的设计理念和艺术特色。
3. 文化与文学基础：对中国传统文化和古典文学有一定的了解，能够更深入地感受故宫的文化内涵和文学价值。

六、考核方式

写论文的方式考核占 70%，平时成绩 30%

七、教材与学习资源

1.《故宫与故宫学》 郑欣淼，紫禁城出版社，2009 年 2 月出版