《合唱与指挥2》教学大纲

一、课程基本信息

课程类别	专业拓展选修	**课程性质**	理论	**课程属性**	选修
课程名称	合唱与指挥2	**课程英文名称**	Chorus and Conductor 2
课程编码	F08ZX67E	**适用专业**	舞蹈编导
考核方式	考查	**先修课程**	合唱与指挥1
总学时	32	**学分**	**2**	**理论学时**	16
实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时	实践学时:16
开课单位	艺术学院

二、课程简介

《合唱指挥》是舞蹈编导专业的专业拓展选修课程。该课程通过教学和实践、培养学生多声部演唱歌曲的能力、音乐鉴赏能力。使学生了解合唱的基本知识和基本规律，初步掌握合唱训练方法，既能为参加和开展歌咏活动打下专业基础，又提高了学生的音乐艺术素养，提高艺术审美和感受力。培养他们的音乐舞蹈深度结合的艺术品质。以课程讲授、示范为主要方式，注重必要的辅导，培养学生独立思考的能力。

三、课程教学目标

知**识****目****标**	**目标1：**学生掌握指挥艺术的基本知识，了解指挥艺术发展历程及重要的指挥家。了解指挥对于艺术呈现的作用，能够认清指挥的二次创作对于作品传播和保存的重要性。
能**力****目****标**	**目标2：**学生能够掌握基本的指挥技术，能够有一定的指挥合唱作品的能力，能够组织完成合唱作品的排练及演出。能够针对不同环境，设计音乐的舞台呈现。
素**质****目****标**	**目标3：**培养学生组织和开展群文工作的能力，提升他们的沟通能力。通过指挥技术的学习，提高音乐艺术审美能力，增强学生的艺术整体观。

四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略

（一）理论教学

教学模块	**学时**	**主要教学内容与策略**	**学习任务****安排**	**支撑课程目标**
指挥艺术概述	2	**重点：**明确指挥的作用、目的，了解指挥在音乐作品从排练到演出的整个二次创作的过程。**难点：**准确理解指挥、作曲家、演奏演唱者与乐谱四者的关系。了解指挥的重要作用。**思政元素：**通过对指挥在音乐作品呈现过程中的重要性，了解群体活动所应该具有的集体主义精神。提升学生的凝聚力。**教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法和案例法，借助多媒体音视频开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：无课堂：认真听讲，做好笔记。课后：复习所学内容，完成作业。	目标1目标3
指挥艺术发展史	**4**	**重点：**掌握指挥艺术的发展历史。了解重要的指挥家及其贡献。**难点：**指挥艺术发展的影响因素。 **思政元素：**学生在学习指挥艺术史的过程中，了解中国合唱发展初期的指挥家如何通过群众歌咏活动参与爱国运动，培养学生的爱国情怀。**教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法和案例法，借助多媒体音视频开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：了解20世纪十大指挥家。 课堂：思考指挥与作曲家、乐谱的关系。 课后：复习所学内容，完成作业。	目标1目标3
指挥的案头工作——排练设计	**4**	**重点：**掌握指挥案头工作的排练计划的撰写方式及内容，能够针对不同的作品和排练情况进行合理规划，并对预设问题设计解决方案。**难点：** 针对排练过程中会遇到的各种问题要能够提前给出预设并设计解决方法，保证排练效率。能够合理安排排练过程。**思政元素：**在学习中以中国音乐为基础，使学生在练习过程中熟悉中国音乐，加强学生的民族文化自信。**教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法和案例法，借助多媒体音视频开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习音乐作品，思考排练会遇到的问题。课堂：做好课堂笔记并初步完成排练计划设计方案。课后：撰写一份排练计划。	目标1目标3
指挥的案头工作——艺术呈现设计	6	**重点：**掌握指挥的案头工作——艺术呈现的设计方法，能够针对不同作品，和同一首作品的不同场合进行艺术呈现的设计，包含从视觉形态到音响听觉的把握。**难点：**掌握艺术呈现设计过程中的指挥动作设计，能针对不同音乐形态进行动作的调整。**思政元素：**在学习中以中国音乐为基础，使学生在练习过程中熟悉中国音乐，加强学生的民族文化自信。**教学方法与策略：**线下教学。主要运用讲授法和案例法，借助多媒体音视频开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。	课前：预习音乐作品，思考作品内涵。课堂：做好课堂笔记并初步完成舞台设计方案。课后：撰写一份舞台设计计划。	目标1目标3

（二）实践教学

实践类型	**项目名称**	**学时**	**主要教学内容**	**项目****类型**	**项目****要求**	**支撑课程目标**
实训	指挥的形体及图式击拍	4	**重点**：掌握指挥的基本站姿及击拍方法，掌握常见的指挥图式。**难点：**击拍的重量感，拍点的角与圆的技术。**思政元素：**在学习中以中国音乐为基础，使学生在练习过程中熟悉中国音乐，加强学生的民族文化自信。	训练	学生间隔站开，跟随教师的讲授进行指挥法练习，可自己唱或播放伴奏。	目标2目标3
实训	指挥的起拍、收拍、	4	**重点：**掌握指挥的起拍收拍技术，并能根据作品的需要，进行不同风格起拍收拍的设计。**难点：**针对不同风格的音乐作品，用指挥的手段进行表达。**思政元素：**在学习中以中国音乐为基础，使学生在练习过程中熟悉中国音乐，加强学生的民族文化自信。	训练	学生间隔站开，跟随教师的讲授进行指挥法练习，可自己唱或播放伴奏。	目标2目标3*
实训	指挥的左右手分工	4	**重点：**掌握指挥技术中基本的左右手分工的方法，明确不同声部与左右手的对应关系。能够完成左右手不同动作的指挥技术。**难点：**学生需要克服左右手不协调的弱点，尤其是双手不同拍的技术。并能针对不同作品进行指挥动作的设计。**思政元素：**在学习中以中国音乐为基础，使学生在练习过程中熟悉中国音乐，加强学生的民族文化自信。	训练	学生间隔站开，跟随教师的讲授进行指挥法练习，可自己唱或播放伴奏。	目标2目标3
实训	合唱排练实训	4	**重点：**学生掌握指挥对合唱团的训练方式。能够有效的抓住排练过程中的问题并设计解决方法。**难点：**克服歌唱训练的抽象性，归纳总结科学的直观的训练方法。掌握提高团员合唱意识的方式。能够有效的掌握训练的节奏。 **思政元素：**学生在排练过程中，深入体会红色歌曲的创作背景和包含的爱国精神，并将其传达出来，增强爱国主义精神。	训练	请学生在5-10分钟内对班内其他学生进行合唱排练，需提前设计好要解决的问题。	目标2目标3

五、学生学习成效评估方式及标准

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是课堂作业、考勤、期末考试等3个部分组成。

1.平时成绩（占总成绩的30%）：采用百分制，课堂作业15%+考勤15%

等级	**评 分 标 准**
1.作业 2.考勤
优秀（90～100分）	1.课堂作业以书面论述为主，完成内容质量高、格式规范，学生能够主动思考、深入探索。2.学生无缺勤。
良好（80～89分）	1. 课堂作业以书面论述为主，完成内容质量高、格式规范，学生能独立思考。2.学生缺勤不超过1次。
中等（70～79分）	1. 课堂作业以书面论述为主，完成内容质量一般、格式规范。 2.学生缺勤不超过2次。
及格（60～69分）	1. 课堂作业以书面论述为主，格式不规范、质量一般。2.学生缺勤不超过3次。
不及格（60以下）	1. 课堂作业以书面论述为主，课堂作业不全，格式不规范、质量差。 2.学生缺勤3次以上。

2. 期末考试（占总成绩的70%）：采用百分制,合唱表演100%

考核**模块**	**考核内容**	**主要****题型**	**支撑目标**	**分值**
指挥法考核	学生指挥两首作品（《黄河大合唱》四选二），跟随音频进行指挥法展示，要求图式准确、拍点干净、强弱明显，速度平稳。	艺术展示	目标2	100

1. **教学安排及要求**

序号	**教学安排事项**	**要 求**
1	授课教师	职称：助教及以上 学历（位）：硕士、博士其他：
2	课程时间	周次： 节次：
3	授课地点	教室 □实验室 □室外场地 □其他：
4	学生辅导	线上方式及时间安排：线下地点及时间安排：

七、选用教材

[1]阎宝林.合唱与指挥[M].上海:上海音乐出版社.2006.

[2]文思隆.合唱、指挥及中外合唱作品精选[M].重庆:西南师范大学出版社.2009.

八、参考资料

[1]田晓宝.合唱艺术[M].重庆:西南师范大学出版社.2008.

[2]田晓宝.中国当代合唱艺术的多元化发展[M].上海:上海音乐出版社.2013.

[3]田晓宝.西方古典合唱的美学特征[M].上海:上海音乐出版社.2016.

[4]阎宝林.指挥手势与排练技术[M].北京:中国戏剧出版社.2019.

网络资料

[1] 国家大剧院古典音乐频道, http://www.ncpa-classic.com/

[2]

大纲执笔人：赵来恩

讨论参与人: 林伟伦

系（教研室）主任：李利民

学院（部）审核人：张征