

《合唱与指挥》课程教学大纲

一、课程与任课教师基本信息

课程名称：合唱与指挥

课程类别：必修课 ■ 选修课□

学时/学分：160/10

其中实验（实训、讨论等）学时：

授课时间：15~16 第 2 学期

授课地点：艺 B106

开课单位：师范学院

适用专业班级：音乐学 2013 级音乐教育

任课教师姓名：于捷

职称：副教授

答疑时间、地点与方式：周五下午 5.6 节艺 B106

二、课程简介

本课程是音乐学专业的必修课程，也是一门以实践性训练为主的专业基础课程，它的教学目的和任务是：学生通过本课程的学习和实践，深入了解合唱艺术和指挥艺术的基本知识与基本训练方法。理解并初步掌握合唱艺术的基本理念与常用的表现手法，切实提高演唱与指挥多声部歌曲及音乐作品的能力和鉴赏水平，达到能独立地分析作品的曲式结构并设定演唱或指挥的基本原则。准确地完成中等或中等以上程度的合唱曲以及小型器乐曲的演唱排练与指挥工作。

三、课程目标

（一）知识与技能目标：

1. 通过本课程的学习，使学生能够了解合唱与指挥艺术的发展沿革与基本脉络，学习和了解合唱与指挥艺术的基本知识和基本的训练方法；理解并初步掌握合唱艺术的基本理念与常用的表现手法；
2. 理解、掌握并能独立地运用这些基本知识与方法对合唱作品的曲式与结构进行准确地分析；从而训练和培养学生运用课堂知识独立面对问题并解决问题的能力；
3. 培养和训练学生能分别站在合唱队与合唱指挥这两个不同的角度去关注和审视合唱与指挥艺术的内在联系和规律；进而运用二者之间的内在联系和规律去建立一种全新的学习理念和思维方法，以达到最大程度地完善作品的艺术表现力之目的；
4. 通过对指挥的职责与要求及基本原则等知识的学习，运用各种拍子的指挥法和指挥构成的各要素，学生应具备对不同的作品设定不同的演唱风格或指挥原则的基本专业能力；且应同时具备独立完成“案前工作”并对作品做出最佳的演唱设计方案及详尽的排练计划的专业能力；
5. 在充分了解和熟练掌握合唱与指挥的各项基本知识的前提下，学生还应具备在实践中灵活运用这些知识与方法去解决各种合唱与指挥实践过程中出现的各种问题的能力。

（二）过程与方法目标：

在学习并掌握上述知识要素的过程中，无论作为一名专业的合唱队员还是合唱指挥，不容置疑的是必须首先强化自身的专业修养以及专业基础知识的牢固性，对于《乐理》、《视唱练耳》、《和声》、《曲式》、《复调》等基础知识理解无误，运用准确，使用熟练。同时，还要注意提高自身的综合修养，要善于从旁系学科或姊妹学科的知识中吸取营养，例如：文学、戏剧、戏曲、曲艺、话剧、诗歌等，在理论学习的同时，有针对性地选择一些各个不同时期的合唱作品进行指挥实训，以关注学生在实践中灵活运用这些知识与方法的能力方面的培养。

（三）情感、态度与价值观发展目标：

该课程的整个教学过程，本身就是充满着情感教育和情感体验的过程，每一位学生，在掌握知识与技能目标的基础上，通过对文学、戏剧、戏曲、曲艺、话剧、诗歌等姊妹学科知识的学习，从中营养的吸取以及随着自身综合素质与修养的提升，自然能在人生态度、社会责任、美学观点和价值观等意识形态方面表现出积极的正面意义，从而达到本课程对选课学生在情感、态度与价值观发展方面所设定的预期目标。

四、与前后课程的联系

本课程是《基本乐理》、《视唱练耳》等先修课程的自然衔接课程，对后续的《基础和声》、《艺术实践》、《综合排练与实践》、《舞台实践》及《民族器乐演奏与实训》等专业课程中涉及到的多声部和声性以及复调写作手法的听觉体验将产生直接的影响和作用。

五、教材选用与参考书

1、选用教材：《合唱与指挥》——于捷 陈娟娟主编 江西高校出版社 2005年8月第一版；

2、参考书：《合唱与指挥教程》——周正松主编 华南理工大学出版社 2005年8月第三版；

六、课程进度表

周次	教学主题	要点与重点	要求	周次
1	对各声部间进行平衡训练	重点：长音 和弦分解 难点：渐强到减弱	倾听邻音 随时调整自己的音量	1
2	视唱作品《嘎额丽泰》	重点：民族风格与特色 难点：意境	演唱风格上要唱出深远、悠长、委婉	2
3	分析作品《嘎额丽泰》	重点：曲式结构与布局 难点：强弱处理	注意气息的连贯和咬字吐字的清晰，韵味浓厚	3
4	四声部根据要求进行合练与细排	重点：注重民族演唱风格， 难点：朴实、平和，宽广、悠长	伴唱声部轻声衬托，依附主旋律高低强弱而呼应起伏。	4
5	对作品分声部进行演唱	重点：充分注意结构 难点：高潮的处理	了解作品的内容、情绪和风	5

	训练		格，对作品进行二度创作。	
6	合唱的呼吸训练	重点：三种呼吸方法 难点：整体性、声部性、循环性	合唱呼吸的基本知识以及 如何运用呼吸的基本知识	6
7	讲解作品《梦幻曲》	重点：作曲家舒曼的生平 难点：了解这一时期的无词无伴奏合唱	演唱时注意音色的统一、呼吸的一致、声部的均衡、感情的默契	7
8	分声部对《梦幻曲》进行练习	重点：速度 拍子 音乐风格 难点：连音唱法	对曲式布局进行分析，明确声部在整体中的作用	8
9	四声部根据要求进行合练与细排	重点：音乐风格恬静、温柔朴实， 难点：希望和憧憬的深厚感情	要求逐字逐句进行练习	9
10	合唱的发声共鸣	重点：腔体运用 高位置的建立 难点：直声练习	基本了解合唱声音共鸣训练的一般内容和方法	10
11	视唱作品《在银色的月光下》	重点：大跳不失柔和与均衡 难点：转调色彩的把握	做到音准、节奏准确、稳定，	11
12	四声部根据要求进行合练与细排	重点：各声部间的均衡 难点：倾听邻音	背唱作品 声音音色调整有度、音准无误、音量适当	12
13	对作品《在银色的月光下》进行演唱设计的课堂讨论	重点：独立思考畅所欲言 难点：结合合唱的常用手法设计	通过对作品的讲解与讨论，使学生对作者及作品均有进一步的认识，这对学生们在实际演唱作品时情绪地把握及表现的准确性均有很重要的意义	13
14	复习（1）	将整学期所学过的内容及演唱排练过的所有曲目、作品进行一次梳理与复习	准备考试	14
15	复习（2）	布置考试曲目 宣布评分标准及平时成绩	准备考试	15
16	考试	平时分 30%+考试分（学生表演观念的确立及本能解放的程度 40%+对基础元素的理解掌握能力 20%+对人物基调把握的准确性与生动性 20%+确立自我感觉和艺术感觉的准确性 20%）70%	以演唱形式完成	16

七、教学方法

《合唱与指挥》教学是一门操作性、实践性极强的艺术，也是一门极富实用性理论指导的专业必修课程。其构成元素的复杂性和长达五个学期的周期性在音乐学所有课程中都是绝无仅有的。理论与实践交融、教师与学生互动被始终贯穿于本课程开设的全过程，启发与探究结合、情境与合作并进是该课程的主要教学方式，通过针对具体的作品进行深入浅出的分析与讲解和常态性的课堂训练环节展现独特的教学理念，使该课程具有较强的互动性和可接纳性。

八、对学生的要求

要全面认识并掌握《合唱与指挥》这门课程所包含的艺术内容和极其复杂的构成元素并非轻而易举，它涉及的方面多而复杂。但就课程对象的本身主体而言，学好该课程的前提则是相对简单而明确的，即：1、有相对扎实的音乐知识基础。乐理、和声、复调、作品分析、音乐史论等等，都是学习合唱指挥的同时必须努力去学习和掌握的专业知识，因为它是在音乐理解过程中帮助你打开音乐“大门”的钥匙。2. 良好的音乐感觉和丰富的音乐实践经验对学好该课程至关重要；3. 努力提升自己的文学、哲学、美学以及其他综合性的文化修养以增强对音乐作品的理解力；加强自身对其他姊妹艺术，如：戏剧、影视、诗歌、曲艺的学习和了

解以提高对音乐作品形象把握的准确性；培养和拓展自身的知识面以利于丰富创作的想象力。要想构成对音乐的深入理解与具有个人特征的音乐风格，没有这些修养是很难办到的。除此之外，学生还应该通过媒体、网络、电子图书资料等多途径频繁观摩专业的、高水平的示范演出或演唱，阅读有关合唱指挥类的国内外论著，以提高自己的艺术休养。掌握本课程内容，学生在课内与课外所要花费的最少时间约计为 3 至 4 小时。该课程属实践性课程，其中的上课、讨论、答疑、提交作业（论文）单元测试、期末考试等环节均以实际演唱和实地指挥的形式完成。

九、成绩评定方法及标准

考核内容	评价标准	权重
到堂情况	按时到课不迟到、不早退	10%
课堂讨论	发言积极，认真思考	3%
完成作业	作业完成质量高，细腻生动不马虎	4%
实 训	严格按照要求完成任务不打折扣	3%
单元测试	作品准备充分，表现准确、生动、完整，表现手法新颖，设计有创意	10%
期末考核	作品表现准确、生动、完整，声音和谐质量高，知识运用自如恰当，表现手法新颖，设计有创意	70%
考试方式	开卷 ☐ 闭卷 ☐ 课程论文 ☐ 实操 ☒	

十、院（系）教学委员会审查意见

我院（系）教学委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。

院（系）教学委员会主任签名：

日期：2016 年 3 月 5 日