《乐理与声乐1》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）乐理与声乐1
（英文）Music Theory and Vocal Music Ⅰ
课程代码	2135001	课程学分	1
课程学时	16	理论学时	8	实践学时	8
开课学院	教育学院	适用专业与年级	学前教育 普本一年级
课程类别与性质	专业必修	考核方式	全X无试卷
选用教材	《声乐基础》作者：唐瑭 张怡 朱霁雅 著 出版社：上海交通大学出版社 出版日期：2018-08《乐理视唱练耳》作者： 张怡 唐瑭 著 出版社：上海交通大学出版社 出版日期：2018-08	是否为马工程教材	否
先修课程	
课程简介	乐理与声乐，由基础乐理与声乐训练两部分构成。基础乐理，简称乐理，包括：和声学、曲式与作品分析、歌曲写作、复调、配器、即兴伴奏等课程的基础知识与技能，是教育专业音乐课程的普修课程。学生通过学习乐理，能对音乐的基本要素、五线谱的辨认与读写、音与音之间结合的基本规律，以及常用的音乐记号与术语，有较清晰的了解与运用，并能清晰认识乐曲中的节奏节拍，运用音程、调式调性、和弦等知识分析音乐作品。声乐训练，是实践性较强的板块，主要包括气息、声带和共鸣的训练，培养学生用科学的发声方法演唱歌曲的能力。学生在思想上建立完整的声乐概念体系。"整合训练"原则要求引导学生在学习过程中,明确歌唱的不同要素之间的关联,善于整合局部、零散的经验,具备触类旁通的能力,全方位地认知声乐。声乐训练不再是孤立的刺激与反应，学生运用对声乐技术和声乐艺术的整体认知,在学习过程中不断同化新的知识,使声乐训练更行之有效。 本课程采用浅显易懂的上课方式，图文并茂的艺术形式，简单而全面地将乐理与声乐的基础知识及其使用方法介绍给学生。和音乐专业院校的学生相比，学前教育专业的学生大多没有音乐基础，包括理论基础和实践能力。同时，学前教育专业的学生也不具备音乐专业院校学生的歌唱条件和歌唱积累。因此，在此门课程学习过程中，没强调高超的技能、技巧，反而重视基础教学和普及教学。在曲目选择上，侧重那些音域不宽、节拍不复杂、调性不多变、变化音不多的难易程度合适的曲目，使学生学习正确的发声概念。同时配有定量的课堂练习和课堂舞台实践让学生巩固所学 。培养学生对声乐作品的分析能力和审美能力，从而拓宽学生的艺术视野，促成学生自身整体素养的提升，并辅以答疑解难的课堂时间，解决学生在本学习中所遇到的各项问题，力求为学生掌握音乐基础知识以及歌唱方法并加强舞台实践能力，开拓一条便捷之路。
选课建议与学习要求	本课程建议学前教育专业的一年级上学期的学生修课，不仅可以培养正确的歌唱观念，还可以培养学生对基础声乐作品的分析能力和审美能力，从而拓宽学生的艺术视野，促进综合素养的提升。
大纲编写人	1725859019772（签名）	制/修订时间	2024..9.1
专业负责人	截屏2024-10-12 17.01.32（签名）	审定时间	2024年9月
学院负责人	截屏2024-10-12 17.01.45（签名）	批准时间	2024年9月

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	掌握五线谱、简谱等基础乐理知识，了解幼儿音乐活动设计的方式。熟悉语言、科学、艺术等幼儿五大领域知识并能合理运用于综合活动中。
2	会用乐理与视唱等知识和方法，分析音乐作品。
技能目标	3	能运用呼吸、共鸣等科学的发声方法，声情并茂地演唱歌曲。
4	能分析和判断音乐作品的风格，了解乐理与视唱在学前教育中的运用。
素养目标(含课程思政目标)	5	理解所学歌曲的内涵和情感，提升学前教育学生专业素养，增强学生对表达音乐的能力和热爱声乐的弹唱。具有团队合作精神，认同学习共同体的价值。具有人文底蕴、生命关怀和科学精神。懂得审美、热爱生活、为人热忱、身心健康、耐挫折，具有可持续发展的能力。

（二）课程支撑的毕业要求

LO2 教育情怀:②具有人文底蕴、生命关怀和科学精神。
LO4保教能力：①熟悉健康、语言、社会、科学、艺术五大领域知识并能合理运用于综合活动中。
LO6综合育人：④懂得审美、热爱劳动、为人热忱、身心健康、耐挫折，具有可持续发展的能力。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO2	②	M	2.阐述科学的演唱方法对学生综合素质培养及提升所产生的意义。	50%
LO4	①	H	3.能够解释并应用教师所提出的重难点，对幼儿练习曲进行分析及弹唱。	50%
LO6	④	H	1.将五大领域中艺术知识合理应用于幼儿园综合活动中。	100%
LO10	①	L	4.通过实施小组训练课题模式提升学生的团结协作能力。5.有合作交流的意识和能力。	50%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

课次	单元	预期学习成果	教学内容
1	中国艺术歌曲	乐理：能掌握五线谱记谱法声乐：《送别》唱五线谱、念词，了解歌曲的创作背景。	乐理：音的特性和名称，五线谱记谱法声乐：基本发声技巧；练习曲目《送别》（五线谱）
2	乐理：掌握简谱记谱法并视唱声乐：《花非花》《西风的话》唱简谱，运用基本的歌唱方法，唱词。	乐理：简谱记谱法声乐：练习曲目《送别》《西风的话》（简谱）
3	能用五线谱和简谱分别演唱歌曲《踏雪寻梅》《玫瑰三愿》，后唱歌词。	考核1：一课时随堂考核前两周所学知识。新内容： 一课时，识谱练习《踏雪寻梅》《玫瑰三愿》
4	中国民族歌曲	判断歌曲的曲调、节拍等，能结合乐理知识分析歌曲《小河淌水》的音乐特点，运用歌唱技巧练习。	乐理：节奏和节拍声乐：呼吸和力度控制练习、发声常规训练，《小河淌水》
5	从乐理知识和声乐演唱的角度，分析歌曲《渔光曲》音乐特点，结合歌唱方法进行演唱。	乐理：音程练习曲目《渔光曲》
6	中国现代歌曲	掌握所学知识，结合乐理知识和声乐技巧练习歌曲《长城谣》	考核2：一课时随堂考核前两周所学知识。新内容：一课时，练习《长城谣》，总复习
7	根据乐理知识和声乐技巧练习歌曲《大海啊，故乡》，有感情地演唱乐曲。	巩固练习《大海啊，故乡》，复习所学内容
8	期末展示	随堂考查

 |

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标实验项目名称	1	2	3	4	5
1.歌曲演唱实践《花非花》《西风的话》《长城谣》等	√			√	√
2..歌曲演唱实践《踏雪寻梅》《小何淌水》等	√		√		√
3.歌曲演唱实践《玫瑰三愿》《大海啊，故乡》等		√		√	√

（三）课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配
理论	实践	小计
中国艺术歌曲演唱	演示、练习、互动、讨论	课堂展示1	3	3	6
中国民族歌曲演唱	演示、练习、互动、讨论	课堂展示2	3	3	6
中国现代歌曲演唱	演示、练习、互动、讨论	期末展示	2	2	4
合计	8	8	16

（四）课内实验项目与基本要求

序号	实验项目名称	目标要求与主要内容	实验时数	实验类型
1	中国艺术歌曲演唱	能分析歌曲的创作背景、曲调、节拍等音乐特点，用歌唱的呼吸和共鸣，完整演唱歌曲。《送别》《渔光讲授、练习曲》《花非花》《西风的话》《长城谣》等	3	综合型
2	中国民族歌曲演唱	运用乐理知识分析歌曲《小何淌水》等歌曲，并能运用歌唱的三要素，有感情地演唱。能判断歌曲的风格并说出音乐创作的特点等。	3	综合型
3	中国现代歌曲演唱	运用乐理知识和声乐演唱法，说明歌曲《大海啊，故乡》音乐创作特点，并能声情并茂的演唱。	2	综合型
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型

四、课程思政教学设计

以学生为中心，立德树人。通过演唱《花非花》《长城谣》《小河淌水》等歌曲，激发学生对古诗词歌曲的兴趣、增加对中国民歌的起源和特点等传统文化的认知，以及祖国的热爱之情，增强文化自信。引导学生从自身起，树立正确的人生观、世界观和价值观，做一个有担当、勇于承担社会责任的社会主义建设者和接班人。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标	合计
1	2	3	4	5
X1	60%	期末考查	40	40	20	100
X2	20%	课堂展示	30		30		40	100
X3	20%	课堂展示		30		30	40	100

评价标准细则（选填）

考核项目	课程目标	考核要求	评价标准
优100-90	良89-75	中74-60	不及格59-0
X1	1-5	着正装,气息充足，节奏准确、旋律准确、表情记号及音乐术语准确，作品情感表达正确，表达歌曲的内涵	着正装，气息充足，节奏准确、旋律完全准确，表情记号及音乐术语准确，作品情感情感和内涵表达准确	着正装，气息不流畅，节奏和旋律基本准确，表情记号及音乐术语使用准确，作品情感和内涵表现不充分	着正装，气息不稳，节奏和旋律个别不准确，能有感情地演唱，但表情记号和音乐术语处理不完全恰当	便衣，没有用正确的呼吸演唱，节奏不稳、旋律不准，没表现表情记号和音乐术语处理不恰当
X2	1.3.5	用正确的呼吸方法演唱，节奏准确，音色优美，会判断歌曲的调性和音乐风格	用正确的呼吸方法演唱，节奏准确，音色优美，会判断歌曲的调性和音乐风格	用正确的呼吸方法演唱，节奏准确音色优美，判断歌曲的调性和音乐风格基本正确	用正确的呼吸演唱，节奏不完全准确，音色暗淡，基本会判断歌曲调性和音乐风格	不会用正确的呼吸方法演唱，节奏不稳，破音，不会判断歌曲的调性和音乐风格
X3	2.4.5	演唱歌曲时旋律准确，表情记号、音乐术语、情感处理符合作品风格	演唱歌曲时旋律准确，表情记号、音乐术语、情感处理符合作品风格	个别旋律音准确，表情记号、音乐术语、情感处理基本符合作品风格	个别音不准确，表情记号、音乐术语、情感处理未完全符合作品风格	演唱歌曲时旋律不准确，表情记号、音乐术语、情感处理不符合作品风格

六、其他需要说明的问题
