《西方音乐史与名作赏析（一）》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Western Music:History and Canons I	**课程代码**	MUSI2087
课程性质	学科基础课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	2.0	**学 时**	36
主讲教师	田飞	**修订日期**	2023年
指定教材	于润洋主编《西方音乐通史》上海音乐出版社

二、课程目标

（一）**总体目标：**

《西方音乐史与名作赏析（一）》是面向师范生开设的一门专业核心课程，属于专业教学课程群中的必修课。是一门基础性课程，秉持音乐文化的多元化背景，立足于西方音乐历史从古希腊、古罗马时期音乐到十八世纪古典音乐的教学，梳理其发展脉络和知识，为其它音乐学科，以及师范生的后续学习和打下音乐史学基础。本课程重视理论教学、作品赏析、课堂互动和沉浸式音乐作品体验，以及多种多样的过程性考评形式。一方面借鉴和学习西方音乐历史的发展，另一方面结合中国音乐文化传统，学好音乐史。同时将爱国主义思想融合其中，尝试音乐学科教学中进行育人活动，把知识学习、能力发展与品德养成相结合。

（二）课程目标：

《西方音乐史与名作赏析（一）》是一门师范生必修的专业课程。课程总目标是通过西方音乐史和作品赏析的学习，让学生熟悉和了解西方音乐史的发展脉络，以及重要的知识点，为其它音乐学科，以及师范生的后续学习打下史学基础。

课程目标1：通过教学，基本掌握从古希腊、古罗马时期音乐到十八世纪古典音音乐发展的总体框架、音乐风格、音乐流派等重要知识，以及代表音乐家的音乐思想、以及主要创作领域和贡献。获得知识的储备和积累。（支撑毕业要求3-1）

课程目标2：借助多媒体设备，通过视频、音响和乐谱资料的赏析，学习西方音乐体裁、作曲家的创作、风格和作品。获得欣赏和解析音乐作品的能力，熟悉不同时期代表作曲家的创作领域、创作风格和重要作品。（支撑毕业要求（3-2）

课程目标3：通过前二个课程目标的积累，具备整合并输出音乐历史资料，解读和鉴赏西方音乐作品的基本能力。能够沉浸式体验音乐作品，了解西方音乐文化和音乐作品的内涵，提升自己的艺术境界和思想高度。（支撑毕业要求6-2）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	通过教学，基本掌握从古希腊、古罗马时期音乐到十八世纪古典音音乐发展的总体框架、音乐风格、音乐流派等重要知识，以及代表音乐家的音乐思想、以及主要创作领域和贡献。获得知识的储备和积累。	西方音乐史从古希腊到古典时期，共五编十八章的基本原理和知识，以及音乐作品的风格和流派。	3-1【学科知识】掌握音乐学科核心素养，了解音乐学科发展的历史、现状和趋势，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，掌握音乐学科知识体系和思想方法。
课程目标2。	借助多媒体设备，通过视频、音响和乐谱资料的赏析，学习西方音乐体裁、作曲家的创作、风格和作品。获得欣赏和解析音乐作品的能力，熟悉不同时期代表作曲家的创作领域、创作风格和重要作品。	共五编十八章代表音乐家和他们不同体裁的音乐作品的赏析，熟悉音乐的时代背景、音乐内涵，体验音乐表达的意境和优美，提升音乐鉴赏力。	3-2【知识整合】了解音乐学科与其他学科以及社会实践、学生生活实践、传统文化的内在联系，具备知识整合能力。
课程目标3	通过前二个课程目标的积累，具备整合并输出音乐历史资料，解读和鉴赏西方音乐作品的基本能力。能够沉浸式体验音乐作品，了解西方音乐文化和音乐作品的内涵，提升自己的艺术境界和思想高度。	培养整合、输出历史资料以及解读和鉴赏西方音乐作品的综合能力。	6-2【育人实践】领会音乐学科独特的育人价值，深入挖掘课程思想政治教育资源，注重课程教学的思想性，能够有机结合音乐学科教学进行育人活动，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容。

三、教学内容

第一编 古希腊和罗马音乐

第一章 古希腊音乐

第二章 古罗马音乐

1.教学目标

古希腊、罗马音乐生活、乐器、戏剧和音乐理论

2.教学重难点

（1）重点：古希腊的乐器和戏剧，基督教的兴起

（2）难点：古希腊的音乐理论

3.教学内容

1. 古希腊音乐

古希腊的音乐生活、古希腊的音乐理论

第二章 古罗马音乐

古罗马的音乐生活、基督教音乐的兴起

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品分析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、图片现场解读和分析。

第二编 中世纪音乐

第一章 中世纪教会礼拜音乐

1.教学目标

格里高利圣咏、弥撒、记谱法、附加段、继续咏

2.教学重难点

 （1）重点：理解知识点的基本概念

 （2）难点：时代久远，对西方音乐的早期音乐知识点不容易理解

3.教学内容

 概述

第一节 格里高利圣咏

形成和基本形式

第二节 格里高利圣咏的运用和发展、教会音乐理论

弥撒、记谱法、教会调式、附加段、继续咏

课堂欣赏：格里高利圣咏

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，格里高利圣咏作品赏析

第二章 多声部复调音乐的兴起

1.教学目标

学习奥尔加农、第斯康特、奥尔加农、第斯康特、圣母院乐派、经文歌产生和发展

2.重点难点：

（1）重点：中世纪音乐中各种体裁的学习

（2）难点：对体裁的理解，通过音乐熟悉体裁的风格

3.教学内容

第一节 早期复调音乐

奥尔加农、第斯康特

第二节 圣母院乐派

莱奥南与佩罗坦、孔杜克图斯

第三节 经文歌

克劳苏拉、经文歌产生和发展

课堂欣赏：奥尔加农、圣母院乐派、经文歌的音乐作品

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，音乐作品赏析

第三章 中世纪单声歌曲

1.教学目标

孔杜克图思、游呤诗人和乐器

2.教学重难点

（1）重点：十字军东征与骑士文化，游呤诗人

（2）难点：音乐与文学之间的关系

3.教学内容

第一节 拉丁歌曲

孔杜克图思

第二节 方言歌

游呤诗人

第三节 中世纪器乐

管风琴、鲁特琴、竖琴等

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，音乐作品赏析

第四章14世纪法国和意大利音乐

1.教学目标

学习14C法国音乐的发展

2.教学重难点

（1）重点：“新艺术”的概念、等节奏经文歌、马肖的音乐创作

（2）难点：对等节奏经文歌体裁的理解

3.教学内容

第一节 法国“新艺术”

新艺术的概念、与古艺术之争

第二节 新艺术音乐的特征

新的记谱法、等节奏经文歌

第三节 马肖的音乐创作

经文歌、弥撒和世俗歌曲

第四节 14世纪意大利音乐

体裁、作曲家兰迪尼

课堂欣赏：马肖等节奏经文歌作品

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，马肖音乐作品赏析。

第三编文艺复兴时期音乐

第一章从文艺复兴早期到若斯坎

1.教学目标

文艺复兴时期的音乐发展

2.教学重难点

（1）重点：不同作曲家的创作和风格

（2）难点：作曲家的风格和作品

3.教学内容

 概述

第一节 英国音乐

第二节 勃艮第地区的音乐

迪费等作曲家的作品和风格

第三节 法-弗兰德作曲家

奥克冈等作曲家的作品和风格

第四节 若斯坎和同时代以及之后的音乐家

若斯坎的音乐创作，以及其他作曲家的创作

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，任选一位作曲家一首

音乐作品赏析

第二章16世纪的新趋势

1.教学目标

意大利、法国的声乐体裁、器乐曲的早期发展

2.教学重难点

（1）重点：声乐体裁、不同作曲家的创作和风格

（2）难点：体裁与风格的学习和感受

3.教学内容

第一节 意大利牧歌

意大利牧歌体裁及发展

第二节 法国尚松和其他国家的音乐

各国声音体裁的概念和发展

第三节 16世纪的器乐

西方各乐器的出现和定型、器乐体裁的形成

课堂欣赏：杰苏阿尔多、蒙特威尔第《牧歌》的作品

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，任选杰苏阿尔多、蒙特威尔第《牧歌》一首音乐作品赏析

第三章 16世纪的宗教改革与反宗教改革的音乐

1.教学目标

学习马丁·路德宗教改革对音乐的影响、德国宗教改革的音乐、帕莱斯特利那的复调音乐

2.教学重难点

（1）重点：丁·路德宗教改革对音乐的影响、德国宗教改革的音乐、帕莱斯特利那的复调音乐

（2）难点：音乐体裁与风格的学习和感受

3.教学内容

第一节 宗教改革的音乐

马丁·路德宗教改革对音乐的影响、德国宗教改革的音乐

第二节 帕莱斯特利那和其他作曲家

帕莱斯特利那的复调音乐以及贡献

第三节 威尼斯乐派

威尼斯乐派的形成和发展，代表作曲家和作品

课堂欣赏：马丁·路德《上帝是坚不可摧的堡垒》

帕莱斯特利那《马尔切里教皇弥撒曲》

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，马丁·路德《上帝是坚不可摧的堡垒》和帕莱斯特利那《马尔切里教皇弥撒曲》鉴赏

第四编巴洛克时期音乐

第一章 巴洛克音乐的主要特点

1.教学目标

巴洛克音乐的基本特征

2.教学重难点

（1）重点：两种常规、数字低音

（2）难点：数字低音等知识点的理解

3.教学内容

概论

第一节 巴洛克音乐的基本特征

两种常规、数字低音、和声与对位基本特点

第二节 节奏和记谱、声乐与器乐

巴洛克记谱法的发展、器乐和体裁的发展概述

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，音乐作品赏析

第二章 歌剧的诞生及其早期的发展

1.教学目标

了解意大利歌剧的产生和早期发展

2.教学重难点

（1）重点： 歌剧的诞生、蒙特威尔第对歌剧的贡献、意大利歌剧的成熟、法国歌剧的发展

（2）难点：歌剧体裁的综合性、复杂性

3.教学内容

第一节 歌剧的产生

佛罗伦萨的卡梅拉塔组织

第二节 最早的歌剧

最早的歌剧《尤利西斯》

第三节 蒙特威尔第的歌剧贡献

蒙特威尔第的歌剧创新，真正的歌剧《奥菲欧》

第四节 意大利其它地方的歌剧

罗马、那不勒斯和威尼斯的歌剧发展

第五节 法国、德国、英国的歌剧发展

法国、德国、英国的歌剧借鉴和发展

课堂欣赏：蒙特威尔第《奥菲欧》

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析， 蒙特威尔第《奥菲欧》

音乐作品赏析

第三章 大型声乐体裁

1.教学目标

学习巴洛克时期意大利三个大型声乐体裁

2.教学重难点

（1）重点：了解清唱剧、康塔塔和受难曲

（2）难点：体裁的综合性、复杂性，以及作品长大，与宗教内容有关，不容易理解。

3.教学内容

第一节 清唱剧

体裁与概念，亨德尔的作品《弥撒亚》赏析

第二节 康塔塔

体裁与概念，巴赫的作品《农民康塔塔》赏析

第三节 受难曲

体裁与概念，巴赫的作品《马太受难曲》赏析

课堂欣赏：重点欣赏亨德尔《弥赛亚》、巴赫《马太受难曲》

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，亨德尔《弥赛亚》、巴赫《马太受难曲》鉴赏

第四章 器乐的发展

1.教学目标

博洛尼亚乐派、德国和法国的键盘音乐、协奏曲

2.教学重难点

（1）重点：了解西方器乐曲的早期发展和成型

（2）难点：本节内容较多，流派、作曲家和体裁交织在一起不容易梳理

3.教学内容

第一节 博洛尼亚乐派

博洛尼亚乐派的代表作曲家和贡献

第二节 德国的键盘音乐

德国管风琴流派和发展

第三节 意大利和法国的键盘音乐

古钢琴的发展和体裁

第四节 协奏曲

巴洛克时期协奏曲的成型和发展，意大利协奏曲的贡献

课堂欣赏：维瓦尔第《四季》

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，维瓦尔第《四季》鉴赏

第五章 巴洛克晚期的几位大师

1.教学目标

学习重要作曲家 ：拉莫、斯卡拉蒂、亨德尔、伟大的作曲家巴赫

2.教学重难点

（1）重点：了解巴洛克时期重要作曲家和他们的贡献

（2）难点：作曲家的创作风格和作品解读

3.教学内容

第一节 作曲家拉莫的贡献

拉莫与《和声学》

第二节 作曲家多米尼科·斯卡拉蒂的贡献

第三节 作曲家亨德尔的创作和作品

 清唱剧和器乐创作

 第四节作曲家巴赫的音乐创作和作品以及贡献

 声乐体裁（宗教和世俗）、器乐体裁、复调音乐的贡献

 课堂欣赏：巴赫勃兰登堡协奏曲

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，巴赫音乐作品鉴赏

第五编古典主义时期音乐

第一章 意大利正歌剧的改革和喜歌剧的兴起与繁荣

1.教学目标

格鲁克歌剧改革的意义，喜歌剧的兴起

2.教学重难点

（1）重点：格鲁克歌剧改革的意义，喜歌剧的兴起

（2）难点：格鲁克为什么要改革巴洛克时期的歌剧

3.教学内容

概述

第一节 格鲁克的歌剧改革

格鲁克歌剧改革的意义

第二节 喜歌剧的兴起和发展

意大利、法国、德奥、英国的歌剧

课堂欣赏：格鲁克《阿尔切斯特》片段

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，格鲁克《阿尔切斯特》作品片段

第二章 前古典时期的器乐

1.教学目标

古典前时期西方重要器乐体裁的发展

2.教学重难点

（1）重点：前古典时期西方器乐体裁的发展

（2）难点：音乐体裁的概念和内涵

3.教学内容

第一节 前古典时期奏鸣曲和室内乐的发展

奏鸣曲和奏鸣曲式的概念、室内乐

第二节 前古典时期协奏曲和交响乐的发展

协奏曲和交响乐的形成和发展

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，早期奏鸣曲、协奏曲和交响乐鉴赏

第三章 古典时期作曲家海顿和莫扎特

1.教学目标

学习古典时期著名作曲家海顿和莫扎特的音乐创作和贡献

2.教学重难点

（1）重点： 二位作曲家的贡献

（2）难点：二位作曲家作品风格和作品的解析

3,教学内容

第一节 作曲家海顿

海顿的音乐创作、主要体裁的贡献（海顿的交响乐、弦乐四重奏

和清唱剧）、代表作品的赏析：海顿弦乐四重奏《皇帝》

第二节 作曲家莫扎特

莫扎特的音乐创作、主要体裁的贡献（交响乐、协奏曲、钢琴和重奏；歌剧创作和成就）、代表作品的赏析：《第二十四钢琴协奏曲》、歌剧《费加罗的婚礼》重唱片段

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，任选海顿、莫扎特一首作品赏析

第四章 贝多芬的音乐创作

1.教学目标

学习古典时期著名作曲家贝多芬的音乐创作和贡献

2.教学重难点

（1）重点： 贝多芬的贡献

（2）难点：贝多芬的音乐风格和作品的解析

3.教学内容

第一节 贝多芬的生平

第二节 贝多芬发器乐创作

第三节 贝多芬的声乐创作

器乐创作（交响乐、钢琴和重奏）；声乐创作（歌剧和歌曲）

课堂欣赏：贝多芬《第五交响曲》、《第五皇帝钢琴协奏曲》

课程总复习：回顾学习主要内容、梳理主要线索

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间相互讨论，回答问题

（3）图片展示、谱例分析和作品赏析

5.教学评价：

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：图片或PPT现场解读和分析，贝多芬《第五交响曲》、《第五皇帝钢琴协奏曲》作品赏析

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	章节内容	学时分配
第一编 古希腊和罗马音乐第一章 古希腊音乐第二章 古罗马音乐	第一节 古希腊音乐第二节 古希腊的音乐生活第三节 古希腊的音乐理论第一节 古罗马的音乐生活第二节 基督教音乐的兴起	2
第二编 中世纪音乐第一章 中世纪教会礼拜音乐	第一节 格里高利圣咏形成和基本形式第二节 格里高利圣咏的运用和发展、教会音乐理论	2
第二章 多声部复调音乐的兴起 第三章 中世纪单声歌曲	第一节 早期复调音乐第二节 圣母院乐派第三节 经文歌第一节 拉丁歌曲第二节 方言歌第三节 中世纪器乐	2
第四章14世纪法国和意大利音乐	第一节 法国“新艺术”第二节 新艺术音乐的特征第三节 马肖的音乐创作第四节 14世纪意大利音乐	2
第三编文艺复兴时期音乐第一章从文艺复兴早期到若斯坎	第一节 英国音乐第二节 勃艮第地区的音乐第三节 法-弗兰德作曲家第四节 若斯坎和同时代以及之后的音乐家	2
第二章16世纪的新趋势	第一节 意大利牧歌第二节 法国尚松和其他国家的音乐第三节 16世纪的器乐	2
第三章 16世纪的宗教改革与反宗教改革的音乐	第一节 宗教改革的音乐第二节 帕莱斯特利那和其他作曲家第三节 威尼斯乐派	2
第四编巴洛克时期音乐第一章 巴洛克音乐的主要特点	第一节 巴洛克音乐的基本特征两种常规、数字低音、和声与对位第二节 节奏和记谱、声乐与器乐巴洛克记谱法发展、器乐的发展概述	4
第二章 歌剧的诞生及其早期的发展	第一节 歌剧的产生第二节 最早的歌剧第三节 蒙特威尔第的歌剧贡献第四节 意大利其它地方的歌剧第五节 法国、德国、英国的歌剧发展	2
第三章 大型声乐体裁	第一节 清唱剧第二节 康塔塔第三节 受难曲	2
第四章 器乐的发展	第一节 博洛尼亚乐派第二节 德国的键盘音乐第三节 意大利和法国的键盘音乐第四节 协奏曲	2
第五章 巴洛克晚期的几位大师	第一节 作曲家拉莫的贡献第二节 作曲家多米尼科·斯卡拉蒂的贡献第三节 作曲家亨德尔的创作和作品第四节 作曲家巴赫的音乐创作和作品以及贡献	2
第五编古典主义时期音乐第一章 意大利正歌剧的改革和喜歌剧的兴起与繁荣	第一节 格鲁克的歌剧改革第二节 喜歌剧的兴起和发展	2
第二章 前古典时期的器乐	第一节 前古典时期第二节 前古典时期协奏曲和交响乐的发展	2
第三章 古典时期作曲家海顿和莫扎特	第一节 作曲家海顿第二节 作曲家莫扎特	4
第四章 贝多芬的音乐创作	第一节 贝多芬的生平第二节 贝多芬发器乐创作第三节 贝多芬的声乐创作	2

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
		第一编 古希腊和罗马音乐第一章 古希腊音乐第二章 古罗马音乐	古希腊音乐、音乐生活、音乐理论古罗马的音乐生活、基督教音乐的兴起	2	**作业**：简述古希腊、罗马音乐生活、乐器、戏剧和音乐理论**要求**：内容完整，概念清楚，书写工整	
		第二编 中世纪音乐第一章 中世纪教会礼拜音乐	格里高利圣咏形成和基本形式、格里高利圣咏的运用和发展、教会音乐理论	2	**作业**：名词解释格里高利圣咏、弥撒、记谱法、附加段、继续咏**要求**：内容完整，概念清楚，书写工整	
		第二章 多声部复调音乐的兴起 第三章 中世纪单声歌曲	早期复调音乐圣母院乐派经文歌拉丁歌曲方言歌中世纪器乐	2	**作业**：名词解释奥尔加农、第斯康特、孔杜克图斯、经文歌、游呤诗人**要求**：内容完整，概念清楚，书写工整	
		第四章14世纪法国和意大利音乐	法国“新艺术”新艺术音乐的特征马肖的音乐创作14世纪意大利音乐	2	**作业**：1）什么是新艺术的概念？2）什么是等节奏经文歌？3，马肖的音乐创作**要求**：内容完整，概念清楚，书写工整	
		第三编文艺复兴时期音乐第一章从文艺复兴早期到若斯坎	英国音乐勃艮第地区的音乐法-弗兰德作曲家若斯坎和同时代以及之后的音乐家	2	**作业**：1）简述勃艮第地区的音乐和法-弗兰德作曲家的创作；2）意大利牧歌体裁及发展**要求**：内容完整，概念清楚，书写工整	
		第二章16世纪的新趋势	意大利牧歌、法国尚松和其他国家的音乐、16世纪的器乐	2	**作业**：简述意大利牧歌体裁及发展**要求**：内容完整，概念清楚，书写工整	
		第三章 16世纪的宗教改革与反宗教改革的音乐	宗教改革的音乐帕莱斯特利那和其他作曲家、威尼斯乐派	2	**作业**：1）马丁·路德宗教改革对音乐的影响2）帕莱斯特利那的复调音乐**要求**：内容完整，概念清楚，书写工整	
		第四编巴洛克时期音乐第一章 巴洛克音乐的主要特点	巴洛克音乐的基本特征：两种常规、数字低音、和声与对位、节奏和记谱、声乐与器乐、巴洛克记谱法发展、器乐的发展概述	4	**作业**：1）什么是两种常规和数字低音？2）简述巴洛克时期器乐发展的趋势**要求**：内容完整，概念清楚，书写工整	
		第二章 歌剧的诞生及其早期的发展	歌剧的产生、最早的歌剧、蒙特威尔第的歌剧贡献、意大利其它地方的歌剧。法国、德国、英国的歌剧发展	2	**作业：**1）歌剧的产生2）蒙特威尔第的歌剧《奥菲欧》**要求：**内容完整，概念清楚，书写工整	
		第三章 大型声乐体裁	清唱剧康塔塔受难曲	2	**作业：**什么是清唱剧、康塔塔和受难曲**要求：**内容完整，概念清楚，书写工整	
		第四章 器乐的发展	博洛尼亚乐派德国的键盘音乐意大利和法国的键盘音乐协奏曲	2	**作业：**1）博洛尼亚乐派的代表作曲家和贡献2）德国管风琴流派和发展**要求：**内容完整，概念清楚，书写工整	
		第五章 巴洛克晚期的几位大师	作曲家拉莫的贡献作曲家多米尼科·斯卡拉蒂的贡献作曲家亨德尔的创作和作品作曲家巴赫的音乐创作和作品以及贡献	2	**作业：**1）作曲家亨德尔的创作和作品2）作曲家巴赫的音乐创作和作品以及贡献**要求：**内容完整，概念清楚，书写工整	
		第五编古典主义时期音乐第一章 意大利正歌剧的改革和喜歌剧的兴起与繁荣	格鲁克的歌剧改革喜歌剧的兴起和发展	2	**作业：**格鲁克歌剧改革的意义**要求：**内容完整，概念清楚，书写工整	
		第二章 前古典时期的器乐	前古典时期前古典时期协奏曲和交响乐的发展	2	**作业：**1）奏鸣曲和奏鸣曲式的概念、室内乐的形成2）协奏曲和交响乐的形成和发展**要求：**内容完整，概念清楚，书写工整	
		第三章 古典时期作曲家海顿和莫扎特	作曲家海顿作曲家莫扎特	4	**作业：1）**海顿的音乐创作、主要体裁的贡献；2）莫扎特的音乐创作、主要体裁的贡献**要求：**内容完整，概念清楚，书写工整	
		第四章 贝多芬的音乐创作	贝多芬的生平贝多芬发器乐创作贝多芬的声乐创作	2	**作业：**贝多芬的音乐创作和贡献 **要求：**内容完整，概念清楚，书写工整	

六、教材及参考书目

1．选用教材

于润洋主编《西方音乐通史》上海音乐出版社

2.主要参考书目

沈璇等著《西方音乐简史》上海音乐出版社

《简明牛津音乐词典》（人民音乐出版社）

《剑桥插画音乐指南》（山东画报出版社）

七、教学方法

1．讲授法：通过讲解本课程的相关概念和知识，帮助学生了解和掌握西方音乐历史从

古希腊、古罗马时期音乐到十八世纪古典音乐的教学的发展脉络，以及重

要的知识点。

2.讨论法：围绕章节知识点课堂提问，学生之间讨论，回答问题，形成师生互动，学生

互动，达到良好的教学效果。

3. 围绕图像鉴赏和音乐作品赏析：根据上课内容，分析和鉴赏音乐图像。重视理

论教学、作品赏析、课堂互动和沉浸式音乐作品体验，以及多种多样的过程

性考评形式。

 八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	考核掌握从古希腊、古罗马时期音乐到十八世纪古典音音乐发展的总体框架、音乐风格、音乐流派等重要知识情况。以及代表音乐家的音乐思想、以及主要创作领域和贡献。	（1）课堂表现测评（2）作业检测（3）单元测试（4）期中考核
课程目标2	考核对西方音乐体裁、作曲家的创作、风格和作品熟悉情况。以及欣赏和解析音乐作品的能力。	（1）课堂表现测评（2）作业检测（3）单元测试（4）期中考核
课程目标3	考核整合并输出音乐历史资料，解读和鉴赏西方音乐作品的基本能力。以及能否达到沉浸式体验音乐作品，了解西方音乐文化和音乐作品的内涵，提升自己的艺术境界和思想高度。	（1）课堂表现测评（2）作业检测（3）单元测试（4）期中考核

（二）评定方法

1．评定方法

(1)平时成绩：30%（课堂表现测评20%，作业检测10%）

作业检测：学习小笔记、小论文、PPT多种复习形式，提交或课上分享。

 根据笔记内容详实度和论述内容得分。

课堂表现测评：根据课程内容，布置和准备作曲家作品，深入解读和分享，沉浸式体验音乐作品，根据参与度评价。

（2）期中考试：30%

期中考核：闭卷或开卷考试。

（3）期末考试：40%

期末考核：闭卷考试。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比**课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课堂表现20%	作业检测10%
课程目标1	60%	60%	60%	（课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.3ｘ期中目标1成绩+0.4ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2	20%	20%	20%
课程目标3	20%	20%	20%

（三）评分标准 （小四号黑体）

课程**目标**	**评分标准**
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程**目标1**	能够扎实地掌握西方音乐史发展的历史脉络、重要音乐活动、音乐理论、音乐家的思想以及主要贡献等基本知识、理论和方法，并能将其熟练、准确地运用。	能够掌握西方音乐史发展的历史脉络、重要音乐活动、音乐理论、音乐家的思想以及主要贡献等基本知识、理论和方法，并能将其熟练、准确地运用。	能够基本掌握西方音乐史发展的历史脉络、重要音乐活动、音乐理论、音乐家的思想以及主要贡献等基本知识、理论和方法，但不够熟练和准确。	勉强能够基本掌握西方音乐史发展的历史脉络、重要音乐活动、音乐理论、音乐家的思想以及主要贡献等基本知识、理论和方法，不熟练和准确。	未能很好掌握西方音乐史发展的历史脉络、重要音乐活动、音乐理论、音乐家的思想以及主要贡献等基本知识、理论和方法，更不能将其熟练、准确地运用。且学习态度不端正
课程**目标2**	能够准确地通过文献的阅读和解析，欣赏和分析，熟悉各时期西方音乐文化的成就。	能够较好地通过文献的阅读和解析，欣赏和分析，熟悉各时期西方音乐文化的成就。	基本能够通过文献的阅读和解析，欣赏和分析，熟悉各时期西方音乐文化的成就。	勉强能通过文献的阅读和解析，欣赏和分析，熟悉各时期西方音乐文化的成就。	不能通过文献的阅读和解析，欣赏和分析，熟悉各时期西方音乐文化的成就。
课程**目标3**	学习能力强，能够形成自己的知识体系，整合、解读西方史料、作品以及常识等的能力，具备知识输出、联系教学的一定能力。	有较好的学习能力，可以整合、解读西方音乐史料、作品以及常识等的能力，具备知识输出、联系教学的一定能力。	有整合、解读西方音乐史料、作品以及常识等的能力，具备知识输出、联系教学的一定能力。	勉强能整合、解读西方音乐史料、作品以及常识等的能力，具备一般的知识输出、联系教学的一定能力。	知识点不熟悉，分析问题能力较差，不能整合、解读西方音乐史料、作品以及常识等的能力，不具备知识输出、联系教学的一定能力。