《曲式与作品分析》（一）1课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Music Form and Analysis	**课程代码**	MUSI2236
课程性质	学科基础课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	唐荣	**修订日期**	2023年
指定教材	张璟：《音乐作品分析实用教程》，上海教育出版社，2010年。备注：该教材作为主要教学、分析谱例及乐曲集使用，主讲教师自编有数十万字的讲稿		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

“曲式与作品分析”是一门音乐师范生必修的专业核心课程。课程总体目标是通过对曲式学基本理论、曲式范型、作品分析基本方法的学习，使学生能够具有分析、解读经典音乐作品的能力，了解与掌握作品分析的技巧与手法，能够将曲式分析的理论知识与音乐作品的演奏（唱）、教学、创作（编）实践相结合，促进学生在音乐教学中的知识整合能力，为后续的学习和工作打下牢固的音乐理论基础。

（二）课程目标：

课程目标1：知识目标。基于曲式学的基本理论，建立面向从“乐段结构-奏鸣曲式”分析的知识体系，掌握音乐作品的结构性质、和声风格、材料发展等方面的技术理论与分析方法。（支撑毕业要求3-1）

课程目标2：能力目标。具备将曲式理论转化为分析与解决音乐作品创作、演绎和教学实践的能力。掌握音乐作品中音高、和声、节奏、节拍、速度、音区、力度、音色与织体的表现手段；掌握分析对象的形象塑造与表达，进而获得音乐风格等方面的体验。（支撑毕业要求3-2）

课程目标3：素质目标。通过课程学习，培养学生严谨科学的研究作风，踏实认真的分析能力，立德树人的教育使命感。（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	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	通过对第二章第一节音乐主题的学习，了解音乐中的主题是指那些意义突出、性格鲜明、表现力强和可塑性大的组成部分，能够运用主题发展的相关技法记性分析。 通过第三章第一节音乐单位的学习，了解音乐作品从乐汇-乐节-乐句-乐段-乐部-乐章-乐曲的各级结构单位的构成原理及其表述符号； 通过第四章乐段的学习掌握音乐作品基础结构的构成，同时，能够用语言文字及结构图示相对准确的描述音乐作品并进行讲解。 特别是从第五章一段曲式开始，使学生逐步掌握完整作品曲式的各种范型，为下一步的学习打好基础。	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	通过第一章音乐的要素的学习，掌握旋律、节奏、节拍、和声、织体、调性、调式、力度、音区等多种要素是如何相互配合，构成完整的音乐作品。同时将乐理、和声学与复调等前置课程中的知识点进行整合。 通过对第三章第二节音乐的句法学习，使学生了解音乐的句法与文学中所指相似。音乐艺术与文学艺术一样，都有基于语气、含义及结构上的句逗，“句法”是指有助于音乐的内容表达、结构形成、作曲家个性实现的组织方式。	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	通过对第二章第三节音乐形象分析的学习，了解音乐的“习惯性”表达方法或“语义性”表达手段，发展学生的形象思维能力，同时，通过对经典红色音乐作品的分析解读使各学生在潜移默化中实现对思想政治教育资源的有效汲取与内化，以达到培根铸魂的效果。	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

第一章 音乐的要素

1.教学目标

（1）通过本章的学习掌握旋律、和声、节奏与音响等音乐构成要素。

（2）掌握音乐要素在音乐作品中的构成。

（3）能够将和声分析运用到曲式分析之中。

2.教学重难点

（1）重点：音乐的要素

（2）难点：音乐如何通过旋律、节奏、节拍、和声、织体、调性、调式、力度、音区等多种要素的相互配合，构成完整的音乐作品。

3.教学内容

第一节 绪论

一、关于“曲式”与“音乐分析”

二、关于音乐的要素“**M**、**R**、**H**、**S**”+“**G**”

旋律、节奏、和声、音响

三、旋律的要素

音高要素

时空要素

结构要素

风格要素

第二节 旋律的外型

一、冠音型

二、疑问型旋律

三、大山型旋律

四、锯齿型旋律

五、环绕型旋律

六、直线型旋律

七、射线型旋律

第三节 节奏

一、节奏的三种意义

二、节奏的表现能力

三、节奏分析的内容

四、个性化的节奏手法和现代节奏新观念

第四节 和声分析

一、和声标记

二、和声的风格

三、作品分析

4.教学方法

（1）讲授法：讲授相关概念

（2）小组讨论法：学生分小组讨论音乐要素的构成，以肖邦前奏曲（Op.28）第一首为例。

5.教学评价

（1）作业检测。寻找七种外型的旋律，抄在作业本上；节奏模仿写作与分析；和声分析《六月船歌》《梦幻曲》等。

（2）课堂表现测评。

第二章 音乐的主题

1.教学目标

（1）学生能够掌握主题的发展手法。

（2）学生能够掌握主题的分类。

（3）学生能够掌握音乐的形象处理。

2.教学重难点

（1）重点：主题的构建

（2）难点：主题在音乐作品中的发展

3.教学内容

第一节 音乐中主题的意义与特点

一、主题的意义与特点

二、主题的特征

三、音乐主题的形象的意义

第二节 主题的类型

一、歌唱性（旋律性）主题

二、律动性（舞蹈性）主题

三、歌舞性（综合性）主题

四、标题性主题

五、中介性主题

第三节 主题的形象分析

一、有关形象分析的方法与途径

二、《国际歌》音乐分析

第四节 主题的发展手法

4.教学方法

（1）讲授法：主题及其发展对音乐作品构建的作用

（2）小组讨论法：主题的分类

（3）课堂模拟法：学生展示主题分析的过程

（4）示范法：教师边讲授《国际歌》，边弹唱

5.教学评价

（1）作业检测。分析贝多芬《第三交响曲》末乐章，回答英雄是谁？分析《动物狂欢节》（翻转课堂，需提交分析视频）。分析《国际歌》与《义勇军进行曲》。

（2）课堂表现测评。

第三章 单位与句法

1.教学目标

（1）明晰曲式的各级单位。

（2）掌握十种句法类型。

（3）能够对音乐的曲式结构进行划分。

2.教学重难点

（1）重点：曲式的各级结构单位

（2）难点：乐汇、乐节、乐句与乐段等各级结构单位的划分

3.教学内容

第一节 **关于“单位”**

一、“单位”的意义：有关单位的三个概念

二、“段落”的含义及划分

三、曲式中的各级结构单位

第二节 **关于“句法”**

一、句法的意义

二、句法的类型

三、句法的划分方法

4.教学方法

（1）讲授法：现场讲授曲式各级结构单位及句法相关概念

（2）实践活动法：让学生现场对相关乐段结构进行划分

5.教学评价

（1）作业检测。贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》《第三钢琴奏鸣曲》《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章主部主题结构的划分。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期中考试）。

第四章 乐段

1.教学目标

（1）掌握乐段的基本概念，分析方法。

（2）掌握曲式结构图示的制作。

（3）掌握曲式分析报告的撰写。

2.教学重难点

（1）重点：乐段内部结构划分

（2）难点：结构图示与分析报告的撰写

3.教学内容

第一节“乐段”的意义关于完全终止（“完全终止”与“完满终止”）

一、完全终止：

二、完满终止

三、终止的特殊形式：① 重叠；② 后延；

第二节 乐段的类型

乐段的分析中需要指出的几个问题

一、如何计算小节数

二、乐段内部可分与否。可分即要说明乐句的数量及乐句之间的关系；

三、看乐段结构的方正与否

四、关于乐段之前的引子，应单独计算，引子的长度不被计算在乐段之内；

五、看乐段中乐句间关系如何；

六、关于和声的分析

七、整体的“复奏”与“复合”

八、“重 叠”

第三节 曲式分析中的符号、标记与结构图示

一、符号与标记

二、结构图示

第四节 分析报告撰写

4.教学方法

（1）讲授法：现场讲授乐段分析的要点

（2）小组讨论法：讨论结构图示与分析报告的撰写

（3）课堂模拟法：学生现场汇报

5.教学评价

（1）作业检测。贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章主部主题、柴可夫斯基《二月狂欢节》呈示段的分析，需要对谱面进行分析，写出曲式结构图示与分析报告。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期末考试）。

第五章 一段曲式

1.教学目标

（1）掌握一段曲式的结构原理

（2）能够对乐段与一段曲式进行区分

2.教学重难点

（1）重点：一段曲式的结构原理与应用

（2）难点：一段曲式与乐段的区别

3.教学内容

第一节 概述

一、一段曲式的定义

二、段曲式的和声、调性

三、一段曲式的内部结构和主要类型

第二节 一段曲式（二）

作品实例分析

第三节 复乐段、三重或多重乐段结构

一、复乐段的定义及其结构特点

二、复乐段的主要类型

三、复乐段内的展开性功能

4.教学方法

（1）讲授法：现场讲授一段曲式

（2）实践活动法：学生现场分析相关作品

5.教学评价

（1）作业检测。肖邦《b小调前奏曲》（OP.28）、菲尔德《降B大调夜曲》的分析，写作分析报告。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期末考试）。

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	支撑课程目标	学时分配
第一章	第一章 音乐的要素 第一节 绪论 第二节 旋律的外型 第三节 节奏 第四节 和声分析	课程目标2	每学期8课时
第二章	第二章 音乐的主题 第一节 音乐中主题的意义与特点 第二节 主题的类型 第三节 音乐的形象分析 第四节 主题的发展手法	课程目标1 课程目标3	每学期8课时
第三章	第三章 单位与句法 第一节 关于“单位” 一、“单位”的意义：有关单位的三个概念 二、“段落”的含义及划分 三、曲式中的各级结构单位 第二节 关于“句法” 乐汇、乐节、乐句与乐段等各级结构单位的划分	课程目标1 课程目标2	每学期6课时
第四章	第四章 乐段 第一节“乐段”的意义 第二节 乐段的类型 第三节 曲式分析中的符号、标记与结构图示 第四节 分析报告撰写	课程目标1	每学期6课时
第五章	第五章 一段曲式 第一节 概述 一、一段曲式的定义 二、段曲式的和声、调性 三、一段曲式的内部结构和主要类型 第二节 一段曲式（二） 作品实例分析 第三节 复乐段、三重或多重乐段结构	课程目标1	每学期6课时

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
1-2		第一章 音乐的要素	第一节 绪论 第二节 旋律的外型	4	**作业：**寻找七种外型的旋律 **要求：**工整抄写在五线谱上，寻找音乐中具有主题功能的旋律。	
3-4		第一章 音乐的要素	第三节 节奏 第四节 和声分析	4	**作业**：节奏模仿写作与分析；和声分析《六月船歌》《梦幻曲》等。 **要求**：用罗马数字进行和弦级数标记。	
5-6		第二章 音乐的主题	第一节 音乐中主题的意义与特点 第二节 主题的类型	4	**作业**：分析贝多芬《第三交响曲》末乐章，分析主题的构建 **要求**：写出作曲家是如何运用音乐的写作手法来构建主题与表现不同的乐形象。	
7		第二章 音乐的主题	第三节 音乐的形象分析	2	**作业**：分析《国际歌》与《义勇军进行曲》 **要求**：感受《国际歌》的雄壮之美；《义勇军进行曲》的比例之美 。	
8		第二章 音乐的主题	第三节 主题的发展手法	2	**作业**：分别使用重复、展开、变奏、对比、模进等手法写作8小节左右的音乐片段。 **要求**：记谱规范。	
9-10		第三章 单位与句法	第一节 关于“单位” 一、“单位”的意义：有关单位的三个概念 二、“段落”的含义及划分 三、曲式中的各级结构单位	4	**作业**：贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》《第三钢琴奏鸣曲》《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章主部主题结构的划分。 **要求**：标记到乐段及其以下结构单位	
11		第三章 单位与句法	第二节 关于“句法” 乐汇、乐节、乐句与乐段等各级结构单位的划分	2	**作业**：寻找十种类型的句法，抄写在五线谱上。 **要求**：记谱规范，需要在课堂讲述与讨论	
12-13		第四章 乐段	第一节“乐段”的意义 第二节 乐段的类型 第三节 曲式分析中的符号、标记与结构图示	4	**作业**：贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章主部主题、柴可夫斯基《二月狂欢节》分析。 **要求**：写出规范的曲式结构图示	
14		第四章 乐段	第四节 分析报告撰写	2	**作业**：曲式分析报告的写作 **要求**：课堂讲述汇报、改题、答疑与讨论	
15-16		第五章 一段曲式	第一节 概述 一、一段曲式的定义 二、段曲式的和声、调性 三、一段曲式的内部结构和主要类型 第二节 一段曲式 作品实例分析（一）	4	**作业**：菲尔德《夜曲》分析 **要求：**写出完整曲式分析报告，包括结构图示。	
17		第五章 一段曲式	第二节 一段曲式 作品实例分析（二） 第三节 复乐段、三重或多重乐段结构	2	**作业：**1、肖邦《前奏曲》（OP.28）的分析。 **要求：**写出完整曲式分析报告，包括结构图示。课堂讲述、改题、答疑与讨。	

六、教材及参考书目

1．选用教材

[1]张璟《音乐作品分析实用教程》，上海教育出版社，2010年。

[2]谢功成 《曲式学基础教程》 人民音乐出版社，1997年。

[3]吴祖强《曲式与作品分析》，人民音乐出版社，2003年。

[4]唐荣《曲式与作品分析（讲义）》，自编。

2．主要参考书目

乐谱（纸质版或电子版本均可）

[1]贝多芬《钢琴奏鸣曲集》

[2]柴可夫斯基《四季》

[3]肖邦《前奏曲集》

[4]门德尔松《无词歌》

[5]贝多芬：第3、5、6、7、9交响曲

[6]柴可夫斯基：第4、6交响曲

[7]格里格：《佩尔金特组曲》

七、教学方法

1.讲授法：通过讲授曲式的基本理论、曲式范型、作品分析的基本方法，使学生能够具有分析、解读经典音乐作品的能力，了解与掌握作品分析的技巧与手法，对学生的音乐的教学与演奏（唱）起到促进作用。

2.讨论与练习法：围绕作品进行分析训练，对学生完成的作品分析报告、曲式结构图示等与学生进行启发式的讨论，教师与学生还可以现场演奏或演唱相关作品或片段，让学生能够“近距离”感受音乐的美。

3.课堂模拟法：每次改题过程中，让学生上台现场讲授作品的分析报告，教师与学生进行互动式问答，问答的内容不局限于分析的作品，可以围绕相关作品进行展开，进而扩大学生的知识面。

4.翻转课堂：《曲式与作品分析》已经完成微课的制作，每个视频都是一个小的知识点，这些微课可以作为课堂以外的“补充”，学生可以根据自己的时间安排进行学习，教师与学生可以进行线上加线下的互动。

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	1.掌握音乐作品从乐汇-乐节-乐句-乐段-乐部-乐章-乐曲的各级结构单位的构成原理及其表述符号； 2.掌握乐段结构的分析要领，能够用语言文字及结构图示对音乐作品片段进行表述 3.掌握主题发展的各种手法。	（1）作业检测。 （2）课堂表现测评。 （3）结果性评价。
课程目标2	1.能够将旋律、节奏、节拍、和声、织体、调性、调式、力度、音区等多种要素的分析相结合，同时将乐理、和声学与复调等前置课程中的知识点进行整合对作品进行分析。 2.能够辨识音乐的句法类型。	（1）作业检测。 （2）课堂表现测评。 （3）结果性评价。
课程目标3	能够了解音乐的“习惯性”表达方法或“语义性”表达手段，具有一定的形象思维能力，同时，学生能够在潜移默化中实现对红色音乐作品思想政治教育资源的有效汲取与内化。	（1）作业检测。 （2）课堂表现测评。

（二）评定方法

1．评定方法

将课程目标与学生毕业要求达成作为考核方式及内容设计的依据，采用过程性评价与期末考核相结合的方法，科学评定课程学习成绩。

（1）平时成绩：20%

平时成绩（教师评价+学生自评+小组互评）：占20%，其中课堂表现5%（含出勤考核），课后作业5%；课程研究性学习成果（分析报告）5 %（以正式学术论文的方式呈现）；小组综合实践项目（现场展示分析宣读成果）5 %（以小组方式完成讨论题目，并在班级中汇报）。

1. 期中考试：20%

期中考试（教师评价）：占20%

（3）期末考试：60%

期末考试（教师评价）：占60%，以闭卷方式进行，试题以重点知识及案例分析为主，综合评价学生分析问题与解决问题的能力。

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**
课程目标1	40%	40%	40%	（课程目标1达成度={0.2ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.6ｘ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	30%	30%	30%
课程目标3	30%	30%	30%

（三）评分标准

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**	能够熟练掌握音乐作品的曲式结构规律与各种范型；能够熟练、正确的撰写曲式分析报告与结构图示。能够熟练、正确的对音乐作品的细部结构进行分析与标记，对主题发展等手法掌握熟练。	能够相对熟练掌握音乐作品的曲式结构规律与各种范型；能够相对熟练、正确的撰写曲式分析报告与结构图示。能够相对熟练、正确的对音乐作品的细部结构进行分析与标记，对主题发展等手法掌握熟练。	能够掌握音乐作品的曲式结构规律与各种范型；能够撰写曲式分析报告与结构图示。能够对音乐作品的细部结构进行分析与标记，对主题发展等手法掌握熟练。	对音乐作品的曲式结构规律与各种范型，包括撰写曲式分析报告与结构图示的分析及写作能力一般。	掌握音乐作品的曲式结构规律与各种范型等知识点较差。
课程 **目标2**	针对每次课程的作业，能够熟练、正确的分析音乐作品，能够结合和声学、复调、乐理等专业知识，并能制作讲稿与课件正确的进行表述。	针对每次课程的作业，能够相对熟练、正确的分析音乐作品，能够结合和声学、复调、乐理等专业知识，并能制作讲稿与课件正确的进行表述。	针对每次课程的作业，能够分析音乐作品，能够结合和声学、复调、乐理等专业知识，并能制作讲稿与课件正确的进行表述。	结合和声学、复调、乐理等专业知识对作品进行分析的能力一般。	对结合和声学、复调、乐理等专业知识对作品进行综合分析能力较差
课程 **目标3**	通过对作品的分析，能够十分准确的掌握分析对象的形象塑造与表达，并能从中领会课程独特的育人价值。	通过对作品的分析，能够相对准确的掌握分析对象的形象塑造与表达，并能从中领会课程独特的育人价值。	通过对作品的分析，能够掌握分析对象的形象塑造与表达，并能从中领会课程独特的育人价值。	对作品形象塑造与表达理解能力一般。	对作品形象塑造与表达理解表现较差。